ТВОРЧЕСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ

Искусство красивого письма

Малькольм Кауч

Содержание

Введение 6

Часть 1

Инструмент 22
Бумага 32
Чернила 38

Часть 2

Рабочее место и начало работы 42
Предварительный план 48
Основные штрихи 52
Основные приемы начертания букв 57

Часть 3

Образцы шрифтов 62
Орнаменты, позолота и завитки 118

Глоссарий 124
Предметно-именной указатель 126

Введение

Многие из нас, рассматривая написанный нами текст, убеждались в том, насколько он несовершенен. Почерк фактически сводится к искусству чистописания — манере письма, характеру начертания букв в письме.

Каллиграфия развивалась как искусство в течение многих веков частично потому, что необходимо было переписывать официальные документы, и частично потому, что до изобретения книгопечатания не существовало другого способа записи и передачи информации .

Термин "каллиграфия" происходит от греческих слов *kallos* — красота и *graphos* — письмо или, в более точном переводе, "графическое изображение". В Китае и Японии ремесло каллиграфии много старше, чем на Западе, и оно достигло статуса одного из видов изящных искусств, равного живописи и поэзии.

В данной книге мы будем рассматривать преимущественно каллиграфию, которая выросла на основе латинского алфавита.

Не обязательно быть художником, чтобы заниматься каллиграфией. Некоторая художественная склонность не повредит, но она ни в коей мере не является определяющей. Гораздо важнее иметь некоторое представление о словах, составляющих язык, и о формах письма. Не принимайте близко к сердцу, если ваши первые попытки обманут ваши ожидания. Вы получите огромное удовольствие и испытаете большую радость, изобразив простейший буквенный завиток. То, что вам безусловно понадобится — это умение сосредоточиться и большое терпение.

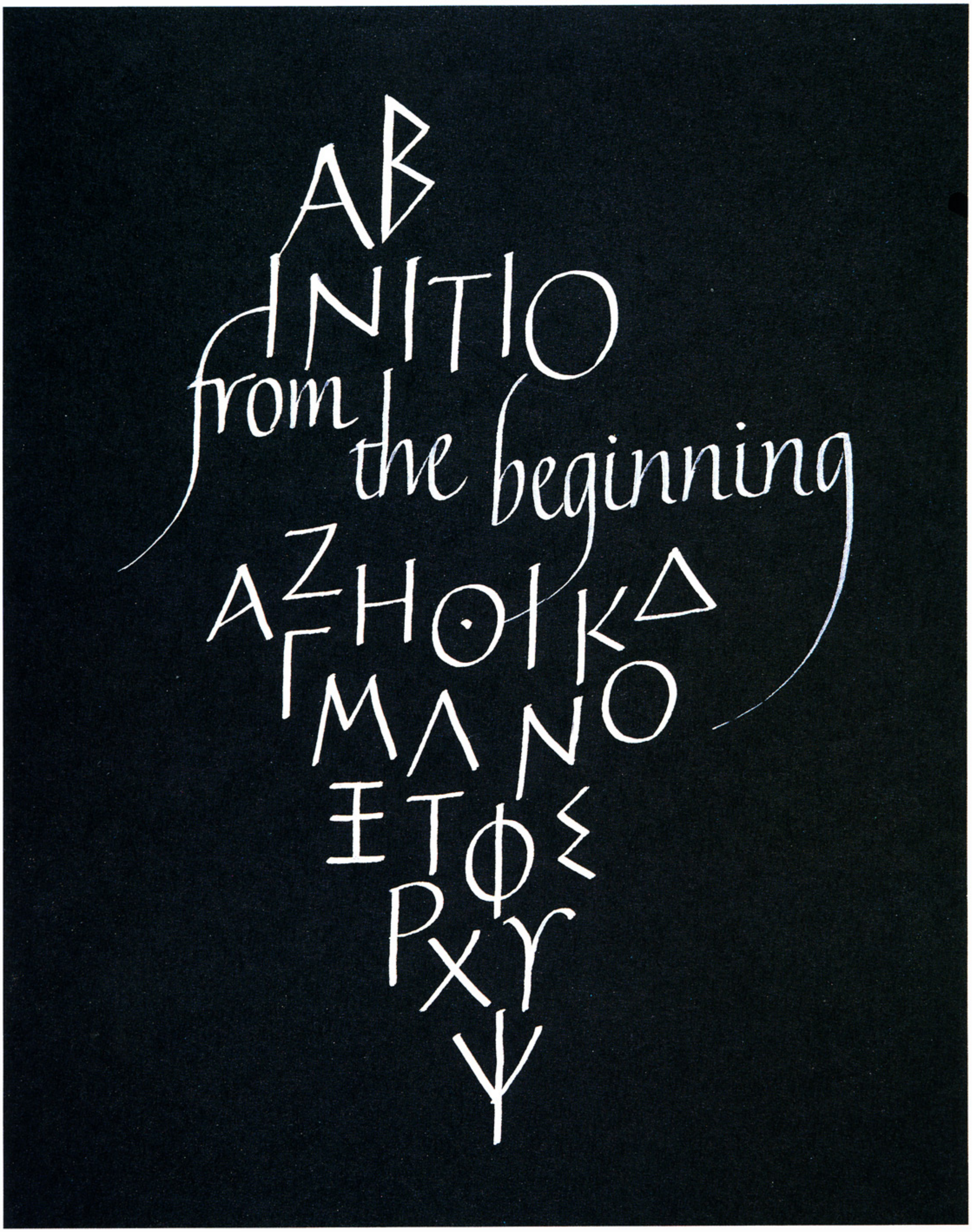
Главная задача этой книги состоит в том, чтобы донести до вас увлекательные истоки искусства каллиграфии. В последующих главах вы познакомитесь с тем, как лучше всего начать, какие материалы и инструменты вам понадобятся и как овладеть исходными элементами изображения букв, используемых в разных стилях. Для каждого из основных иллюстрируемых каллиграфических стилей приведены примеры написания букв как в исторических рукописях, так и в более поздних работах.

Прочитав книгу, вы приобретете навыки, необходимые для выработки своего собственного стиля каллиграфического письма.

Формы письма существовали задолго до того, как греки приспособили для собственных целей финикийский алфавит. У них было два стиля написания букв. Надписи на памятниках составляли украшенные орнаментом буквы, а в сохранившихся документах тех дней мы находим обычный алфавит.

Римляне усовершенствовали греческий алфавит в целях соответствия его своему языку и создания определенного стиля для документов и рукописей по всей империи. С возникновением христианства ощущалась потребность в письменных источниках, так что в течение нескольких сотен лет происходило развитие различных стилей и форм письма.

Напротив:
Белые каллиграфические чернила на черном фоне. Это модернизированный греческий шрифт.


A B
ΑΝΙΤΙΟ
from the beginning
ΑΖΗΟΙΚΔ
ΓΜΛΝΟ
ΞΤΦΣ
ΡΧΥ

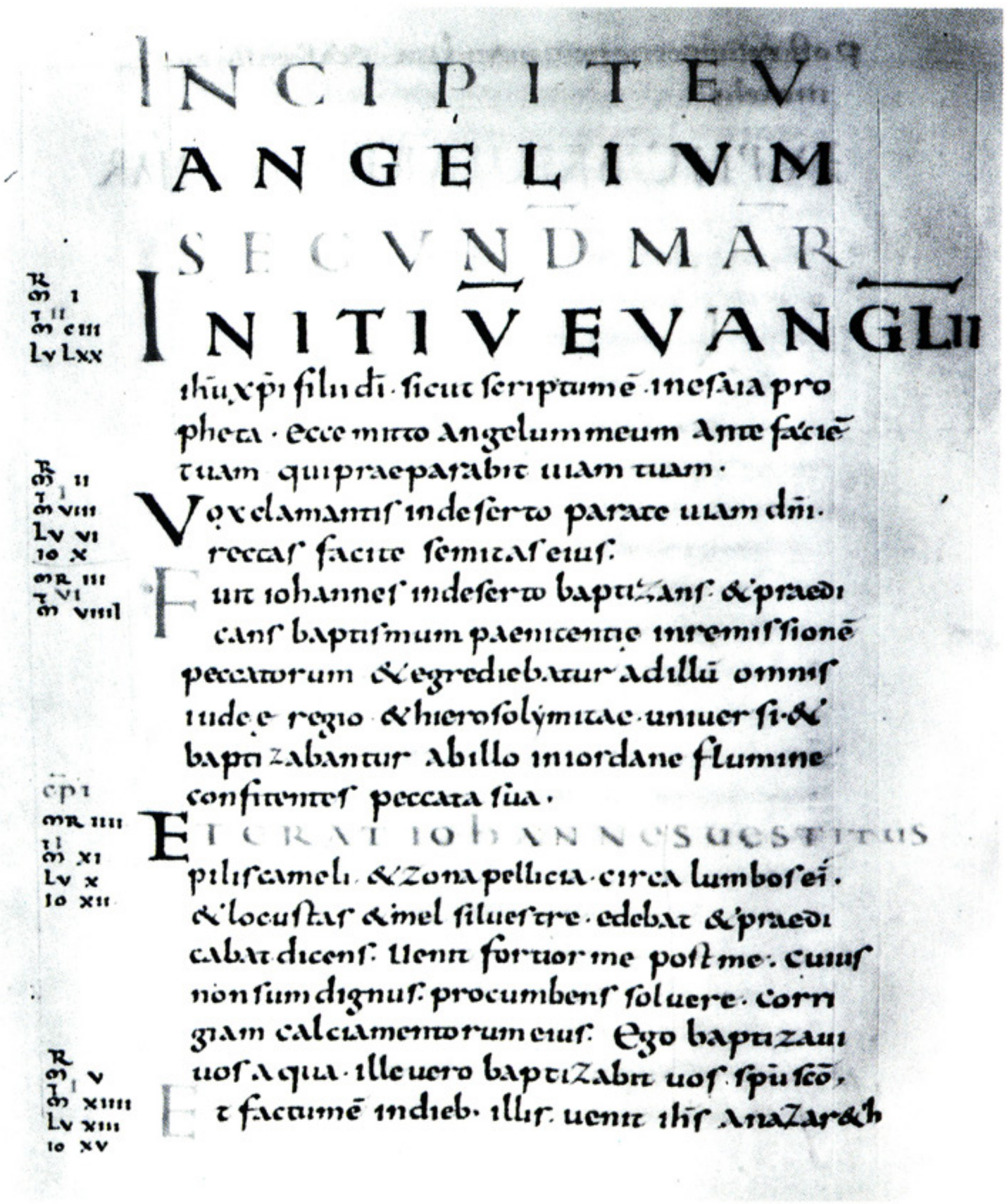
В V веке книги на латинском языке писались преимущественно унциальным шрифтом. Это стиль письма прописными (заглавными) буквами. Буквы при этом имеют закругленные очертания и не соединяются друг с другом. Из этого шрифта развились современные заглавные буквы. В период с IV по VIII век унциальный шрифт стал общепринятым в церковном обиходе, в Англии и Ирландии этим шрифтом, именуемым островным шрифтом, были написаны такие шедевры, как Ландсфарнское Евангелие и "Книга Кельтов". Отдельные шрифты, восходящие к унциальному, возникли в других частях Европы.

Главной причиной развития такого характерного шрифта, как унциальный, явился переход к написанию документов на веленевой бумаге вместо папируса. Листы, написанные на велене, можно было складывать в форме книги. Веленевая бумага легко сгибалась, не в пример папирусу, который при складывании трескался.

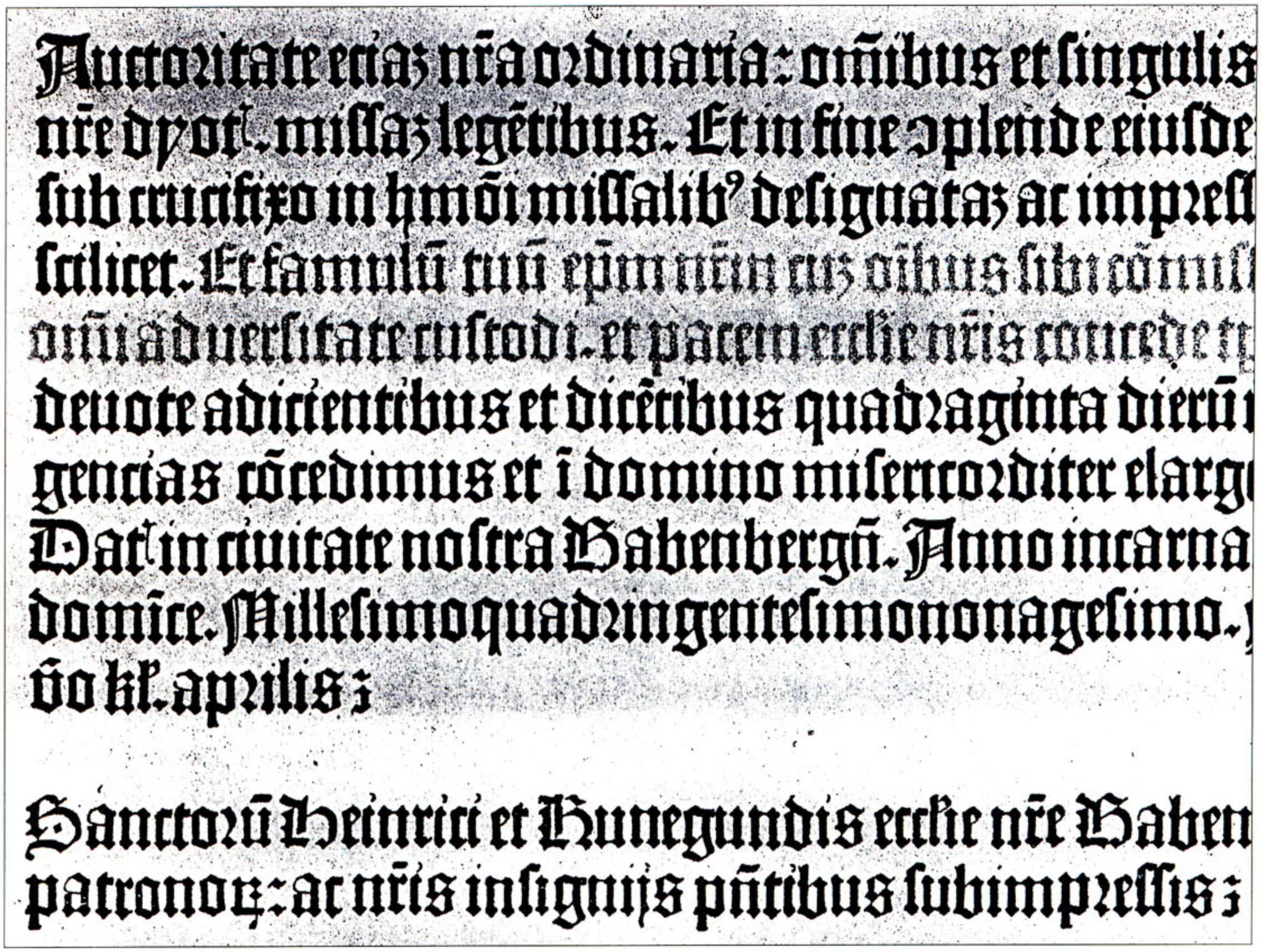
В VIII веке по указанию императора Карла Великого был создан стандартный книжный шрифт, используемый во всех официальных документах. Выросший на основе ряда предшествующих письменных форм, этот новый шрифт получил название каролингского (карловингского или каролинского) минускула. Именно возникновение каролингс-

Справа:
Островные минускулы
из древнеанглийского документа.

Напротив:
Страница из Люттрелльского псалтыря середины XIV века. Сам текст написан шрифтом *"textura presciscus"*, видом "текстуры" с прямоугольными основаниями большей части строчных букв.


INCIPIT EV
ANGELIVM
SECVNDMAR
INITIVEVANGLII
thūxp̄i filii dī sicut scriptumē inesaia pro
pheta ecce mitto angelum meum ante faciē
tuam qui praeparabit uiam tuam
Vox clamantis indeserto parate uiam dñi.
rectas facite semitas eius.
Fuit iohannes indeserto baptizans & praedi
cans baptismum paenitentie inremissionē
peccatorum & egrediebatur adillū omnis
iudee regio & hierosolymitae uniuersi &
baptizabantur abillo iniordane flumine
confitentes peccata sua.
ET ERAT IOHANNES UESTITUS
pilis cameli & zona pellicia circa lumbos ei.
& locustas & mel silueste edebat & praedi
cabat dicens. Uenit fortior me post me. cuius
non sum dignus procumbens soluere corri
giam calciamentorum eius. Ego baptizaui
uos aqua. ille uero baptizabit uos spū scō.
t factumē indieb. illis uenit ihs nazareth

no: domine deus meus magnifi
catus es uehementer;
Confessionem & decorem industi:
amictus lumine sicut uestimento:
Extendens celum sicut pellem:
qui tegis aquis superiora eius:
Qui ponis nubem ascensum tuū:
qui ambulas super pennas uen
torum
Qui facis angelos tuos spiritus:
& ministros tuos ignem urentem:
Qui fundasti terram super stabi
litatem suam: non inclinabitur
in seculum seculi:


Auctoritate eciaz nra ordinaria: oñibus et singulis
nre dyoc. missaz legẽtibus. Et in fine splende eiusde
sub crucifixo in hmõi missalib⁹ deligenataz ac impssi
salicet. Et famulũ tuũ epm nrm cuz oĩbus sibi cõmiss
oñi aduersitate custodi. et pacem ecclie nris concede tp
deuote adicientibus et dicẽtibus quadraginta dierũ i
gencias cõcedimus et i domino misericorditer elargi
Dat in ciuitate nostra Babenbergñ. Anno incarna
dominice. Millesimoquadringentesimononagesimo.
õo kl. aprilis ;

Sanctorũ Heinrici et Kunegundis ecclie nre Baben
patronoꝝ: ac nris insignijs pñtibus subimpressis ;

Страница, написанная *textura quadrata*, демонстрирующая характерный внешний вид готических текстов.

Напротив:
Уильям Моррис в конце XIX века исследовал возможности "модернизированного" шрифта, основанного на каролинских минускулах.

На развороте:
Веспасианский псалтырь VIII века из Кентербери. Образец унциального и полуунциального письма.

кого письма явилось началом использования заглавных букв совместно с маленькими строчными буквами.

В добавление к широкому использованию этого нового шрифта развивались и другие стили. Для рукописей, в которых в минимальный объем нужно было вместить как можно больше текста, подходил убористый готический шрифт. Он был популярен в Северной Европе, но писцы в Южной Европе его недолюбливали, считая достоянием варваров.

В Италии была тенденция к созданию более удобной для скорописи манеры письма — такой, которая казалась более соответствующей веку науки и духу учености. Возник угловатый белый тип письма, в основе которого остались каролингские минускулы. Он известен как курсив.

К началу XVI века большую часть того, что ранее переписывалось от руки, стали печатать. Печать заменила тяжелый кропотливый труд, и объем работы у переписчиков книг резко сократился, но полностью вчерашним днем не стал. Многие из существовавших систем письма были пересмотрены, усовершенствованы и превратились в ту или иную гарнитуру печатного шрифта.

К счастью, введение печати в повседневный обиход не привело к исчезновению каллиграфии. Одним из последствий появления печатного

ARMA VIRUMQUE CANO TROIAE QUI PRIMUS AB ORIS

ITALIAM FATO PROFUGUS LAVINIAQUE VENIT

LITTORA MULTUM ILLE ET TERRIS IACTATUS ET ALTO

VI SUPERUM SAEVAE MEMORAM IUNONIS OB IRAM

MULTA QUOQUE ET BELLO PASSUS DUM CONDERET URBEM

INFERRETQUE DEOS LATIO GENUS UNDE LATINUM

ALBANIQUE PATRES ATQUE ALTAE MOENIA ROMAE

MUSA MIHI CAUSAS MEMORA QUO NUMINE LAESO

QUIDVE DOLENS REGINA DEUM TOT VOLVERE CASUS

INSIGNEM PIETATE VIRUM TOT ADIRE LABORES

IMPULERIT TANTAENE ANIMIS CAELESTIBUS IRAE

OTUM EX METELLO CONSULE CIVICUM BELLIQUE CAUSAS ET VITIA ET MODOS

ludumque fortunae gravesque

Principum amicitias et arma

Nondum expiatis uncta cruoribus,

periculosae plenum opus aleae,

tractas, et incedis per ignes

suppositos cineri doloso

Paullum sevaerae Musa tragediae

desit theatris: mox ubi publicas

res ordinaris, grande munus

Cecropio repetes cothurno

Insigne maestis praesidium reis

XXVII· PSALM· DAVID· PRIVS QVAM

DNS INLVMINATIO

ET SALVS MEA QVEM TIMEBO· DABO·

DNS DEFENSOR VITAE MEAE A QVO TREPI

DVM ADPROPIANT SVPER ME NOCENTES VT EDANT

CARNES MEAS QVI TRIBVLANT ME INIMICI MEI

IPSI INFIRMATI SVNT ET CECIDERVNT·

SI CONSISTANT ADVERSVM ME CASTRA NON TIMEBIT

BIT COR MEVM· SI INSVRGAT IN ME PROELIVM

IN HOC EGO SPERABO·

VNAM PETII A DNO HANC REQVIRAM VT INHABITEM

IN DOMO DNI OMNIBVS DIEBVS VITAE MEAE· Tetas·

VT TVI DEAM VOLVNTATEM DNI ET PROTEGAR A TEMPLO SCO

EIVS ABSCONDIT ME IN TABERNACVLO SVO IN DIE MALO

RVM PROTEXIT ME IN ABSCONDITO TABERNACVLI SVI

IN PETRA EXALTAVIT ME·

NVNC AVTEM EXALTAVIT CAPVT MEVM SVPER INIMI

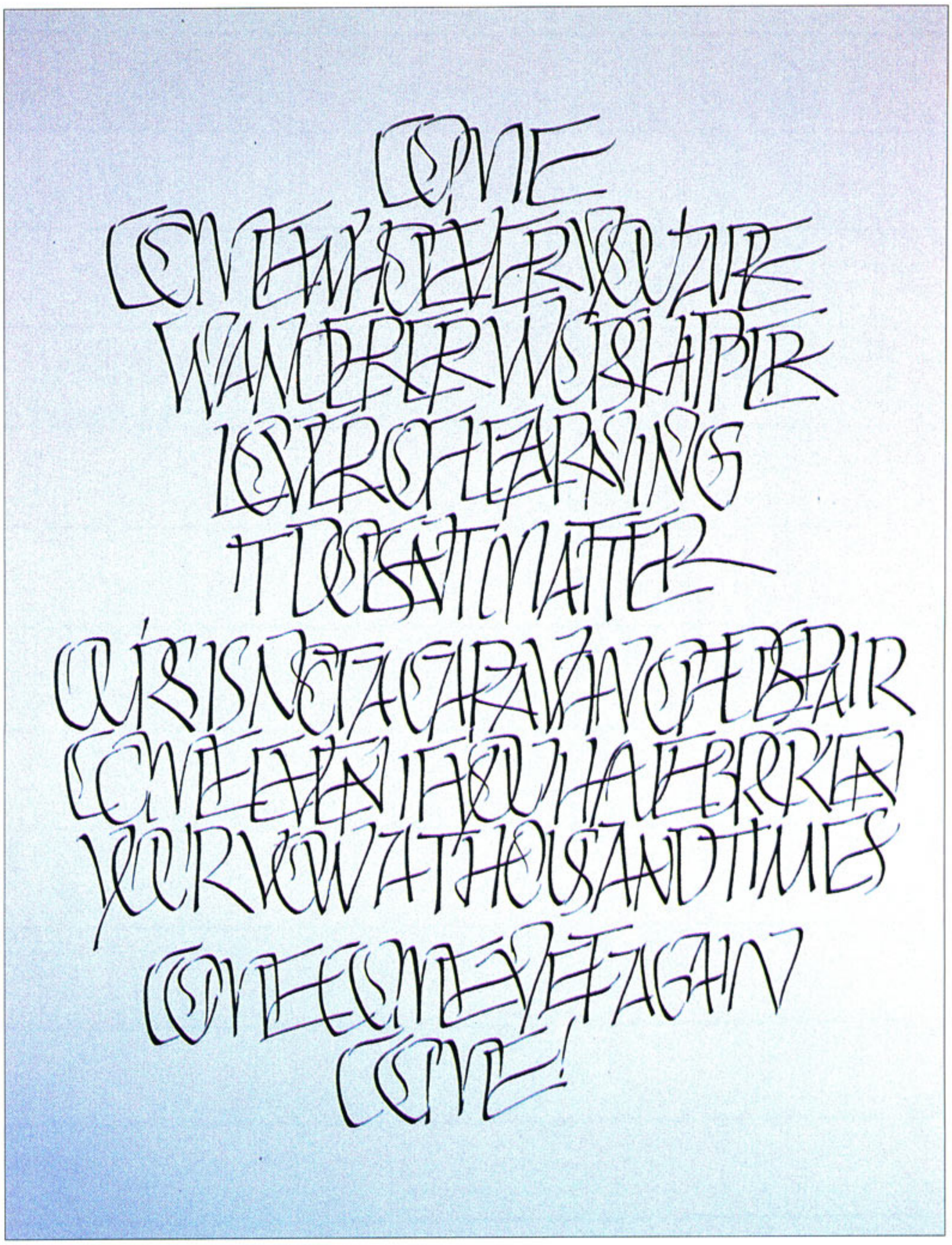
COS MEOS CIRCVIBO ET IMMOLABO IN TABERNACVLO

EIVS HOSTIAM IVBILATIONIS CANTABO ET PSALMVM DICAM

EXAVDI DNE VOCEM MEAM QVA CLAMAVI AD TE

MISERERE MEI ET EXAVDI ME·

Плакат из лондонского центра суфизма (Эван Клейтон).



Напротив:
Пример классического каллиграфического письма из пособия "Универсальный учебник каллиграфии" Джорджа Бикхема.

На развороте:
Образец каролинских минускул из Грендвельской Библии.

текста было изобретение переписчиками книг более красивых стилей письма для привлечения клиентов. Это прежде всего было характерно для Италии, где развивался витиеватый художественный стиль письма. Этим стилем в течение последующих двух сотен лет писались в Европе официальные бумаги, и ему учили в школах и высших учебных заведениях. Эту манеру письма стали считать каллиграфическим почерком.

К концу XIX века подавляющее большинство текстов и информации в целом выходило из-под печатного станка. Но в то же время наблюдалось возрождение "утерянного" искусства каллиграфии.

Уильям Моррис (1834–1896) не считал нужным тратить время на то, чтобы совершенствовать механизацию печатного дела, он был актив-

Specimens

Of the Running Hand, from the Performances of the best Masters,

By Geo. Bickham.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz. &

Prize exquisite Workmanship, and be carefully diligent.

Its a brave Thing to equalize Works excellently perform'd.

Aa Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz. &

A A B B C C D D E E F F G G H H I J K K L L M M

N N O O P P Q Q R R S S T T U V W W X X Y Y Z Z.

As a legible and free Running Hand is indispensibly Necessary in all Manner of Business, I thought proper to introduce these Examples for the Practise of Youth, and their more speedy Improvement.

September 4th. 1739. *G. B.*

INCIPIT LIBER EXODVS

HAEC SUNT CA

NOMINA

FILIORŪ

ISRAHEL

QUI INGRES

SI SUNT IN

AEGYPTŪ

CUM IACOB

SINGULI

CUM DOMI

BUS SUIS

INTROIE

RUNT

Ruben. Symeon. Leui. Iuda. Issachar. Zabulon
et beniamin. Dan et Nepthalim. Gad et Aser

Erant igitur omnes animae eorum quae egres
sae sunt de femore iacob. septuaginta quinque
Joseph autem. in aegypto erat Quo mortuo et
uniuersis fratribus eius omnique cognatione sua.
filii israhel creuerunt. et quasi germinantes multa
plicata sunt. ac roborata nimis. impleuerūt terrā
Surrexit interea rex nouus super aegyptum

sunt hebraeae sicut aegyptiae mulieres. Ipsarum
obstetricandi habent scientiam. Priusquam ue
niamus ad eas. pariunt. Be ne ergo fecerit dñs obste
tricib: [illegible] et creuit populus. Confor
tatusq: ē nimis. Et quia timuerunt obstetrices
dñm. aedificauit illis domos. Praecepit ergo pha
rao. omni populo suo dicens. Quicquid masculini
sexus natum fuerit. in flumine proicite. Quicquid
feminei. reseruate

Egressus ē. post haec uir de domo leui. accepta uxo
re stirpis suae. quae concepit et peperit filium.
Et uidens eum elegantem. abscondit tribus mensib:
Cumq: iam celare non posset. sumpsit fiscellam
scirpeam. et liniuit eam bitumine ac pice. posuitq:
intus infantulum et exposuit eum in carecto ripae
fluminis stante procul sorore eius. et considerante
euentum rei. Ecce autem descendebat filia pha
raonis. ut lauaretur in flumine. et puellae eius
gradiebantur per ripidinem aluei. Quae cum
uidisset fiscellam in papyrione. misit unam ex a
mulis suis. Et allatam aperiens. cernensq: in ea
paruulum uagientem. miserata eius. ait. De infan
tib: hebraeorum. ē hic. Cui soror pueri. Ui: si in
quit ut uadam. et uocem tibi hebraeam mulierem
quae nutriri possit infantulum. Respondit.
Uade. Perrexit puella. et uocauit matrem eius.

SHAKESPEARE

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms.
And then the whining school-boy, with
his satchel,
& shining morning
FACE creeping like
snail Unwillingly to school.
AND THEN THE
LOVER SIGHING
like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow.
Then a soldier, Full of strange oaths,
and bearded like a pard,
Jealous in honour, sudden and
quick in quarrel. Seeking the
bubble reputation
Even in the cannon's mouth.
And then the justice, in fair round belly
with good capon lin'd, With eyes severe,
and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part,
THE SIXTH AGE
shifts Into the lean and slipper'd
pantaloon, with spectacles on
nose and pouch on side,
His youthful
hose well sav'd, a world too wide For his
shrunk shank; and his big manly voice
Turning again toward childish treble, pipes & whistles in his sound.
LAST SCENE OF
ALL
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion
sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

ным членом ряда союзов художников и мастеров в Британии и участвовал в движении, которое ратовало за возврат к нормам, существовавшим до эпохи Возрождения.

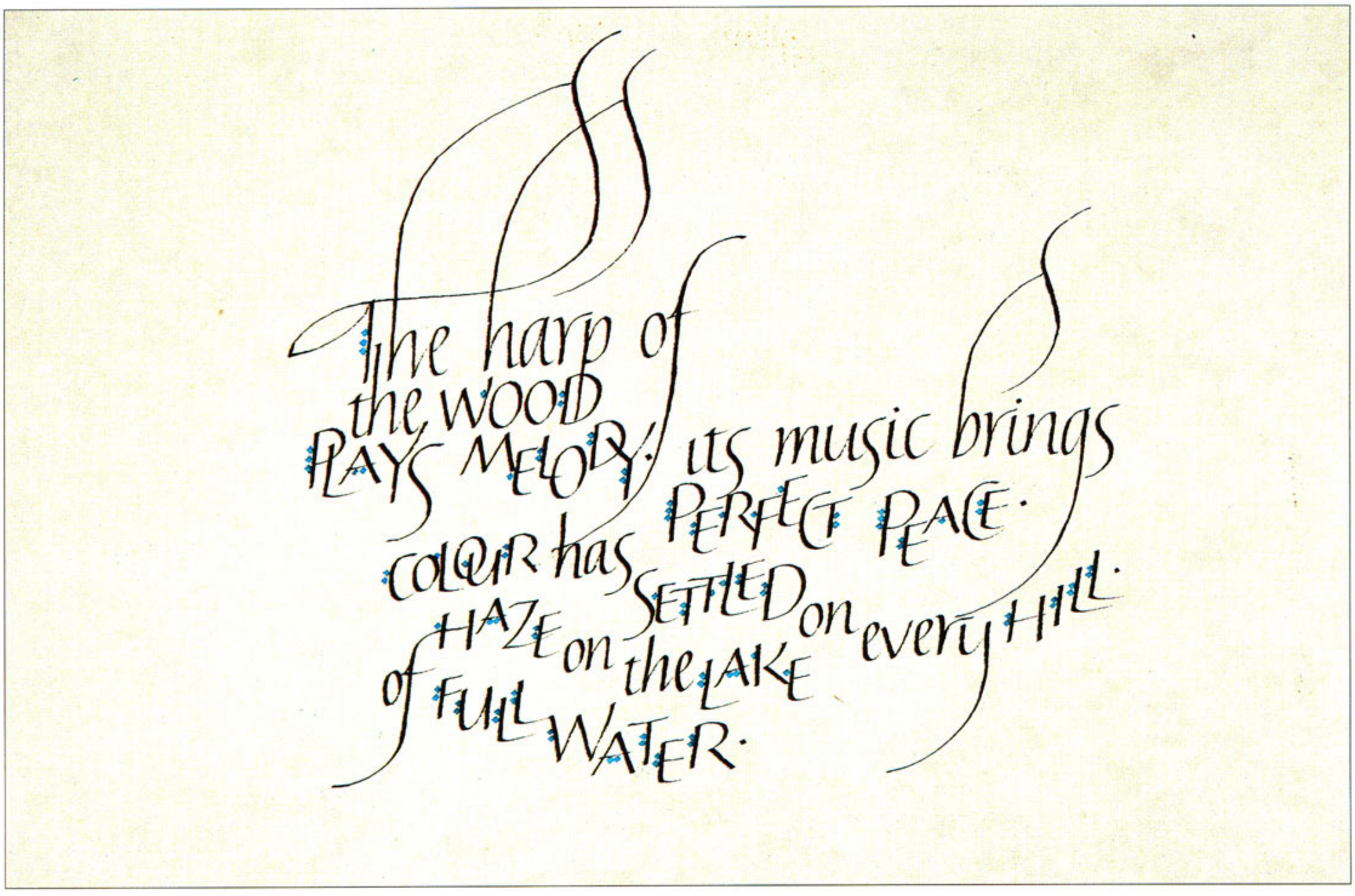
Одним из деятелей этого движения был Эдвард Джонстон (1872–1944). Джонстон стал отцом современной каллиграфии. Результатом его работы по изучению традиционной каллиграфии было заложение начал современной каллиграфии. Он создал "основной шрифт", в основе которого – унциальная форма письма, относящаяся к X веку. Значение работ Джонстона и влияние их на его последователей были настолько велики, что мы полностью обязаны ему возрождением интереса к каллиграфии в наше время. Подлинное изучение письма представляет собой увлекательное занятие. Мы воспринимаем ныне печатное слово, не представляя того увлекательного пути, который пройден каждой наипростейшей по форме буквой алфавита. Фактическое развитие каждого раздела каллиграфии дает нам возможность заглянуть в искусство, которое существует много веков.

Мы незнакомы с мастерами письма, которые веками создавали великолепные, вдохновенные и прекрасные произведения искусства. Тем не менее, даже простейшие из этих произведений до сих пор сохраняют в себе нечто, напоминающее о характере их творцов, хотя мы никогда не узнаем, кто они были и в каких условиях трудились, создавая свои шедевры.

Вверху:
Прекрасный пример использования каллиграфии для украшения современной чаши из папье-маше (Хэйзел Долби).

Напротив:
Экспериментальная современная работа Лайзы Скэттергуд с эффектом ряби и размытости.

Работа Мелвина Стоуна в очень свободной форме, с небольшими вкраплениями цвета.



Часть 1

Инструмент
Бумага
Чернила

Инструмент

Старая реклама перьев Уильяма Митчелла.

Набор инструментов, имеющийся в распоряжении современного мастера каллиграфии, крайне обширен. Фактически все, что вам нужно для того, чтобы начать работать, — это перо, немного бумаги и тушь. Добавьте к этому карандаш, линейку и раздвижную плоскую поверхность в виде чертежной доски и теоретически вы готовы к тому, чтобы начинать работу.

До того как в конце XVIII века появилось металлическое перо, переписчики пользовались перьями, изготовленными из тростника, и гусиными перьями. Перо из тростника гораздо старше гусиного и больше ассоциируется с развитием искусства письма на Ближнем Востоке, чем в Европе. Гусиное перо связано с представлением о переписчиках-монахах, писателях эпохи Елизаветы и мелких клерках в описанных Диккенсом конторах. Как тростниковые, так и гусиные перья в ходу на сегодняшний день, однако большая часть работы по каллиграфии выполняется теперь металлическими перьями, которые обладают рядом преимуществ. Прежде всего металлические перья более долговечны. Тушь с них стекает более равномерно, и толщину линии легче контролировать.

Существует два основных типа ручек с перьями, имеющими металлический наконечник: ручка, обмакиваемая в чернила, и авторучка. Ручка, обмакиваемая в чернила, состоит из собственно ручки и металлического пера, которое в нее вставляется. Ручка изготавливается из пластмассы или дерева. В ручку по желанию вставляются перья разной формы, дающие линии разной толщины. К перу крепится металлический резервуар, который обеспечивает равномерное стекание чернил. Единственным, хотя и не столь уж большим недостатком этого устройства является то, что запас чернил необходимо постоянно восполнять. Это делается с помощью кисточки или пипетки, которые обмакивают в чернила. Процедура доливания чернил вызывает перерывы в работе, мешает сосредоточиться, заставляет бросать недописанную строчку. Работа с подобной ручкой оказывается более неудобной, чем использование авторучки со встроенным баллончиком для чернил.

Авторучки были изобретены как раз с целью обеспечить постоянный приток чернил при написании рукописного текста. Несколько современных фирм производят специальные авторучки, предназначенные для каллиграфической работы. Часто это является дополнительным усовершенствованием к обычному использованию “вечного пера”. Располагая ручкой с устройством повторного набора чернил, вы смо-

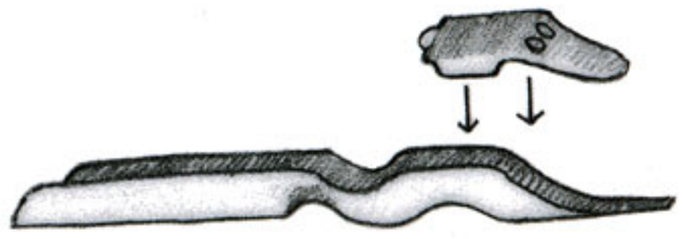
жете без труда менять цвет чернил, что составит более сложную проблему в авторучке со сменным баллончиком.

Специальная авторучка для каллиграфии идеально подходит для начинающего. Однако выбор перьев нужной формы уступает выбору перьев для обычной ручки.

Авторучка, дающая самую широкую линию, никогда не даст линию такой ширины, как специальное перо, вставляемое в обычную ручку. Перья различаются по размеру, есть перья квадратные и перья для курсива, для черчения и для отработки росчерков и завитков.

На первом этапе можно пользоваться авторучкой с каллиграфическим пером, а затем перейти к обычной ручке с набором специальных перьев.

Первая, приобретенная вами ручка, может оказаться неподходящей для вашего стиля и приемов работы. Всегда прислушивайтесь



Резервуар, который прикрепляется к металлическим перьям.

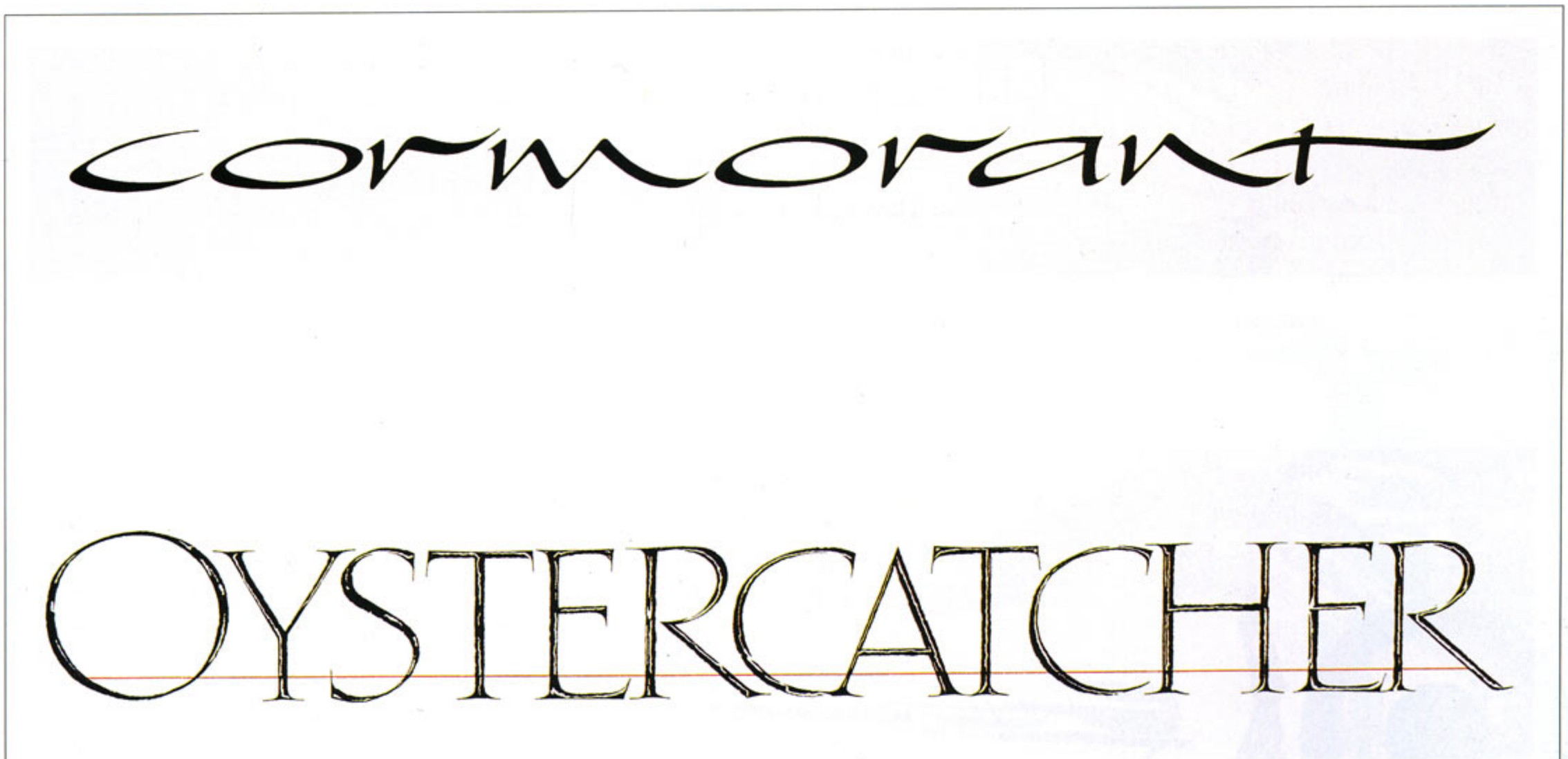
Справа налево:
каллиграфическая авторучка;
фломастер с тупым срезом;
ручка с металлическим пером;
пружинная ручка;
ручка для рисования;
остроконечная кисточка;
синтетическая кисточка;
плотничий карандаш.

ко всем советам, касающимся используемых вами инструментов, и будьте готовы заменить любой из них, как только почувствуете, что он вас не устраивает.

Металлические перья

Широкий выбор вставляемых в ручку металлических перьев иногда смущает новичка. Однако они четко разделяются на несколько видов.

- **Рондо** – обозначает как каллиграфический стиль, так и форму пера. Это наиболее распространенный вид пера, он имеется в продаже. Номера варьируются от 0, самого широкого, до 6, самого узкого, и между этими номерами предусмотрены полуразмерные перья (1/2). Перо может иметь в конце либо прямой, либо косой срез. Чернильные контейнеры для перьев рондо продаются отдельно, но они имеют один и тот же размер для всей серии.
- **Плакатное перо**. Эти перья расширяют набор рондо, давая возможность вычерчивать самые толстые линии – в 12 мм шириной.



Вверху:
Три очень разных образца каллиграфического письма. Две верхние строки взяты из серии, посвященной птицам Англии, нижняя – с плаката на стр. 18 (Лайза Скэттергуд).

котором они были выдернуты из птицы. В действительности таким пером едва ли воспользуешься, оно будет все время цепляться за лицо, за верхнюю часть руки и все другие предметы.

Если хотите изготовить свое собственное гусиное перо, отрежьте от него все лишнее, пока его длина не сократится до 9 см. Удалите все мелкие отростки по краям главного ствола. Сделайте небольшой надрез в кончике пера (прочитайте описание этой операции, относящееся к перу из тростника). Чем длиннее перо, тем больше разрез, но в среднем он равен примерно 12 мм. Как следует заострите кончик пера. Затем положите перо на плоскую поверхность, повернув его таким образом, чтобы задняя сторона оказалась сверху. Срежьте наискось конец пера (под углом около 70°). Заострите конец таким образом, чтобы срез был сделан под углом к плоскости бумаги. Раствор пера должен равняться по ширине самой толстой из оставляемых им линий.

На развороте:
"Серая цапля" из цикла каллиграфических интерпретаций птиц Англии (Лайза Скэттергуд).

Так вы получаете перо, пригодное для письма. Контейнер с чернилами можно прикрепить к этому перу таким же способом, как и к перу из тростника. Гусиные перья необходимо периодически чинить и подрезать, но сама процедура письма гусиным или тростниковым пером до такой степени проникнута романтическим духом традиции, что использование современных орудий письма ни в какое сравнение с ней не идет.

Кисточки

Пара колонковых кисточек понадобится для заправки пера чернилами и для проведения тонких линий при украшении букв и постановки засечек в конце штрихов. Необходимо также иметь широкие плакатные кисти. Они незаменимы для каллиграфического письма и заменяют металлические перья. Такие кисти можно (и даже необходимо) использовать, если вы захотите воссоздать заглавные буквы древнеримского капитального письма. Ведь только кисточкой с тонким концом можно воспроизвести тончайшие узоры засечек на штрихах литер.

Колонковые кисти – это лучшее из того, что можно предложить в данном случае. Но они дороги и для начала вы можете ограничиться синтетическими кистями. Они вполне годятся для работы.

Было бы крайне желательно иметь более широкий набор кистей, но это будет стоить больших денег, и вам придется ограничиться индивидуальным набором, собрать который вам поможет собственный опыт занятия каллиграфией. Если вы планируете заняться многоцветным шрифтом, вам понадобится несколько разных кистей. Если в вашем распоряжении кисточек недостаточно, каждую из них придется тщательно промывать каждый раз, когда вы переходите на другую краску.

В продаже бывают китайские кисточки. Они специально приспособлены к выписыванию иероглифов. С ними интересно познакомиться, если вы хотите попробовать овладеть шрифтами различных стилей. Своеобразие метода использования китайской кисточки состоит в том, что держать ее необходимо почти отвесно.

Мастера каллиграфии – левши

Подавляющее большинство указаний для мастеров каллиграфии исходит из практики работы правой рукой. Эта практика существует много лет и она явилась причиной того, что каллиграфы пишут слева направо.

Небольшое неудобство, испытываемое мастером-левшой, в настоящее время сводится на нет, так как многие производители каллиграфического оборудования стали выпускать для каллиграфов-левшей специальные перья левого наклона. Для левшей пригодны также прямо срезанные перья.

Основное различие между двумя видами письма заключается в положении бумаги по отношению к руке, не говоря о том, что это положение зеркально противоположно положению бумаги у человека, работающего правой рукой, разворот листа все же будет немного отличаться. Некоторые левши разворачивают бумагу до предела – почти на 90° от вертикали.

Те, кто разворачивает лист бумаги таким образом, могут пользоваться пером с прямым обрезом. Другие мастера, не склонные разворачивать лист так сильно, используют перья с косым обрезом.

Левшам и тем, кто пишет правой рукой, не следует слишком сильно сгибать руку, так как это вызывает перекос письма.

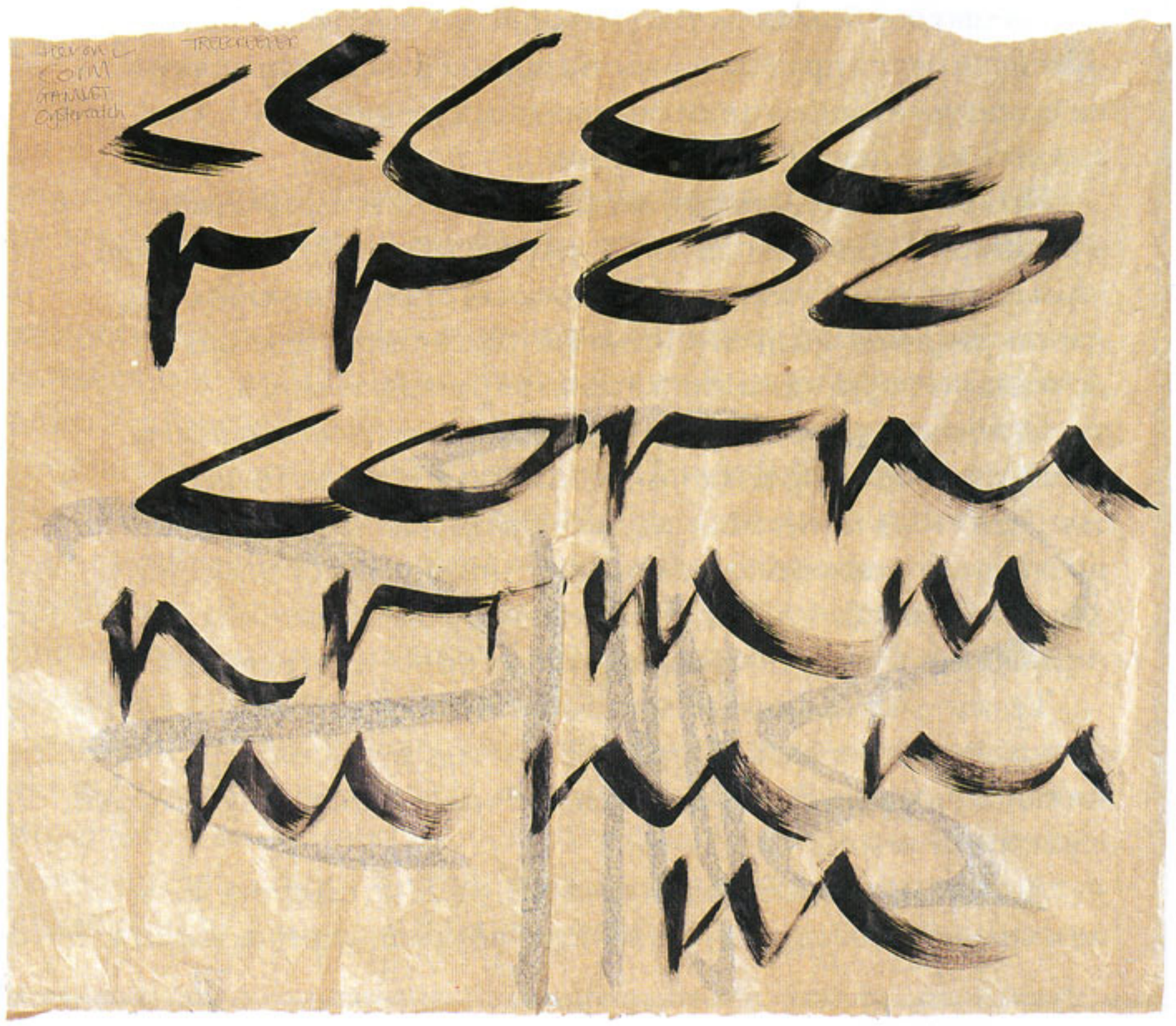
Бумага

Теоретически можно практиковать каллиграфическое письмо на любой бумаге или картоне. Однако прежде чем решить, какой материал вас больше устроит и какой использовать сорт бумаги, полезно ознакомиться с технологией изготовления бумаги.

В прошлом основными материалами для письма служили пергамент (выделанная шкура животных) и папирус. Использовались и шкуры животных, но только для самых важных документов.

Английское слово *"paper"* происходит от латинского *papyrus*, которое, в свою очередь, восходит к греческому *papuros*. Арабы узнали секрет изготовления бумаги от китайцев и привезли его в Европу в конце средневековья. Полагают, что первое производство бумаги было налажено в Италии около 1270 года. До этого времени и в течение многих последующих столетий все документы писались на пергаменте или велени (веленевой бумаге), которая пришла на смену папирусу.

Наброски к тексту на стр. 30.



Напротив:
Сверху вниз: 300lb (нелощеная);
140lb (шероховатая);
140lb (нелощеная);
140lb (каландрированная);
140lb окрашенная акварелью;
90lb картон.

Технология изготовления бумаги оставалась неизменной в течение многих веков. Вымачиваются в воде растительные волокна или тряпье шерстяной или льняной ткани, затем эта масса высушивается и раскатывается в тонкие листы.

Бумага выпускается непрерывной лентой (рулонная) и отдельными листами (листовая). Бумага, изготовленная вручную, отличается более высоким качеством, именно она подходит для каллиграфии.

В наше время количество сортов бумаги, изготавливаемой вручную, сокращается, и в то же время постоянно растет ассортимент и качество сортов фабричной выработки.

Сорта бумаги, изготовленные на основе древесной пульпы, как правило, по качеству хуже тех, которые имеют тканевую основу. Бумага наивысшего качества готовится из льняных тканей.

Занимаясь проблемой типов бумаги, вы встретите такие обозначения, как "глянцевая" (каландрированная) или "шероховатая". Эти слова относятся к характеру обработки поверхности бумажного листа.

- **Каландрированная бумага** с мелкозернистой лощеной поверхностью – идеальный вариант для каллиграфического письма.
- **Нелощеная бумага** принадлежит к тому же сорту, что и каландрированная, но имеет менее глянцевую, слегка шероховатую поверхность.
- **Шероховатая бумага** она не подвергается специальной просушке и не пропускается через горячие вальцы (каландры), но просыхает сама собой. Вследствие этого ее поверхность более шероховата, чем у двух вышеописанных сортов. Шероховатая и нелощеная бумага подходит больше для работы с кистью, чем с пером.

Веленевая бумага по традиции используется с той поры, когда бумага вообще вошла в обиход в конце средневековья. Телячья кожа, равно как и лайка, проходит длительный и сложный процесс обработки, перед тем как становится пригодной для письма гусиным пером. Велень используется и нынче, но этот материал очень дорогой.

Пергамент в корне отличается от веленевой бумаги. Он изготовляется из шкуры овцы или ягненка и проходит через столь же длительный процесс обработки, что и велень. Качество поверхности уступает веленевой бумаге, но преимущество пергамента в том, что его листы могут быть более тонкими, чем листы веленевой бумаги, и рукопись, состоящую из ряда страниц, удается переплести. В продаже можно найти подделку под пергамент, но это не более чем особый сорт бумаги.

Всегда имейте под рукой запас бумаги для макетов, а также кальки. Бумага для макетов матового цвета и несколько прозрачнее, чем калька. Оба эти сорта бумаги выпускаются большими пачками разных размеров, но продаются и отдельные листы. Оба сорта могут с успехом использоваться для набросков и опробования шрифтов.

Хорошей фабричной бумагой для вычерчивания орнаментов является обычная писчая бумага. Ее можно приобрести в любом магазине. Это дешевая бумага, изготовленная машинным способом, выпускаемая по стандартным размерам и имеющая вполне удовлетворительную поверхность.

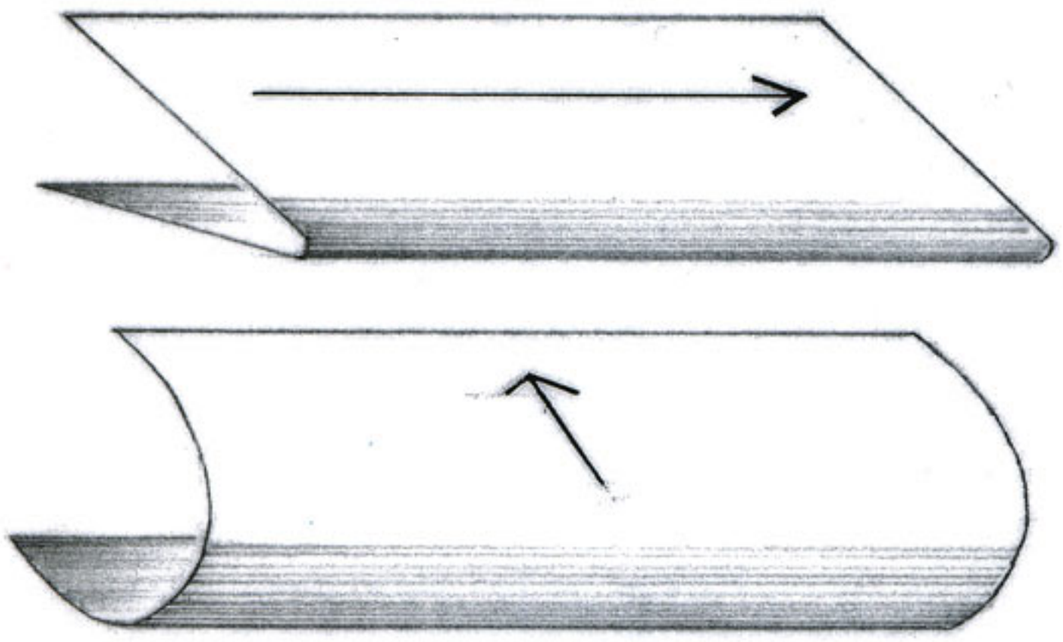
Следующий сорт, несколько уступающий по качеству как материал для работ по каллиграфии, – это картон. Он бывает разным по весу и качеству. Если не принимать во внимание всякого рода черновую рабо-

ту, надо искать наилучший его сорт. Сорта похуже можно использовать для копирования выполненной работы в издательстве.

Сорта бумаги, наилучшие для вашей работы, выпускаются разными фирмами. Нужно перепробовать целый ряд фабричных марок, чтобы остановиться на той, которая вас больше всего устраивает.

Зернистость бумаги

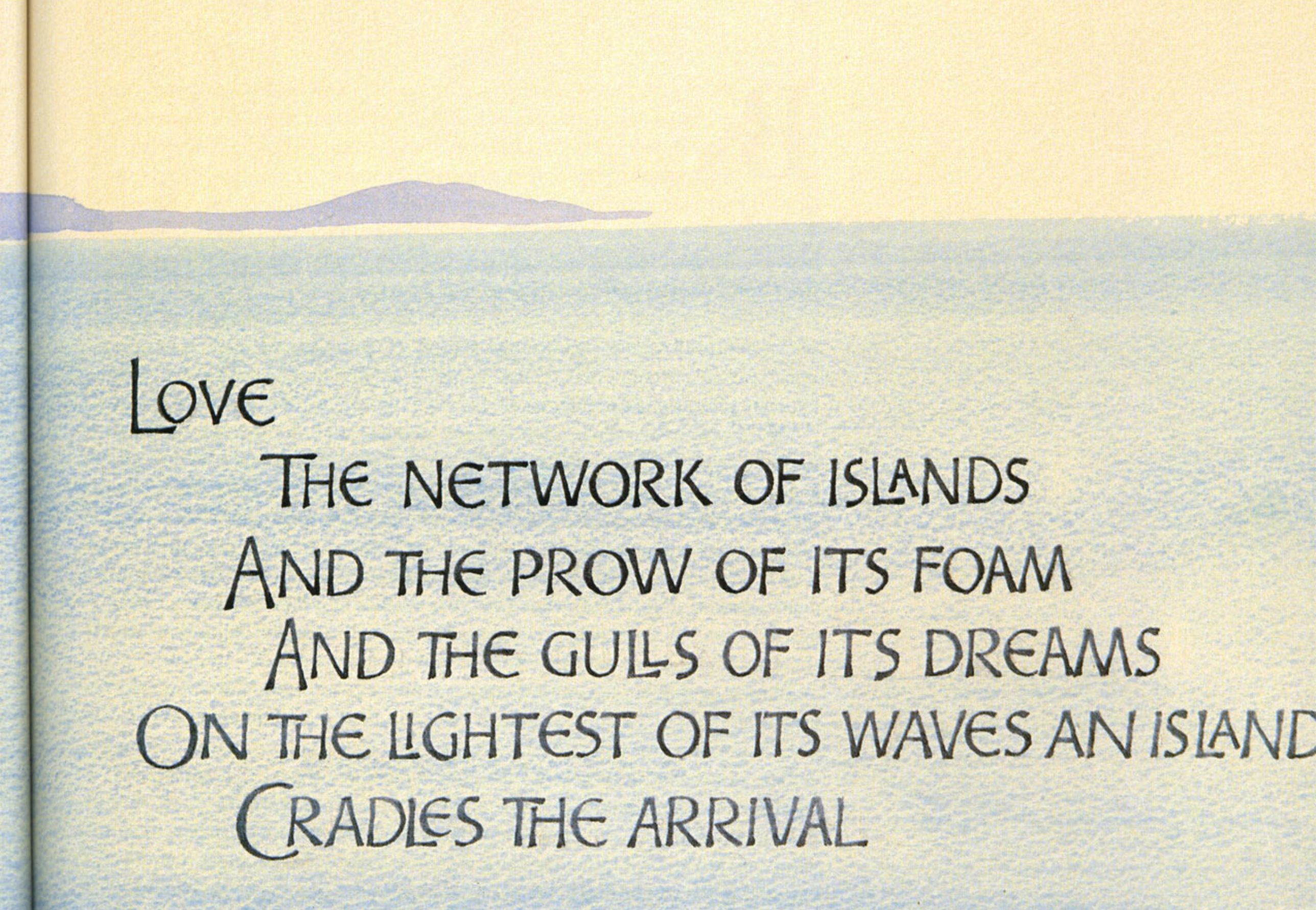
Если вам понадобится перегнуть материал, на котором вы работали, и сделать, например, поздравительную открытку или небольшую книжечку, придется учесть зернистость бумаги. Она окажется очень важной для качества написанного. По всей видимости, самый простой способ определить, как лежит зерно, это разорвать листок. Бумага разрывается легче в направлении зерна. Другой прием состоит в том, чтобы перегнуть листок по произвольной линии сначала в одну, а затем в другую сторону. В направлении зерна листок сгибается легче.



Слева:
Направление зерна в листе бумаге легко определить, слегка его согнув. Вдоль направления зерна бумага складывается легче.

Работа пером на окрашенной акварелью поверхности вызывает неоднородность линий. Кисть обеспечивает равномерное распределение чернил на любой бумаге.

αχάτη


LOVE
THE NETWORK OF ISLANDS
AND THE PROW OF ITS FOAM
AND THE GULLS OF ITS DREAMS
ON THE LIGHTEST OF ITS WAVES AN ISLAND
CRADLES THE ARRIVAL

Чернила

В начале чернила изготовляли из ламповой сажи. Пигмент, получаемый из сажи, смешивался с клеем и водой по соответствующему рецепту. Получались густые, черные, как уголь, несмываемые чернила. Однако древние рукописи часто написаны шрифтом, который имеет коричневатый оттенок сепии. Это результат длительных химических преобразований в чернилах, которые ведут к выцветанию. Цвет в данном случае не свидетельствует о том, что чернила изначально имели оттенок сепии.

Выбор шрифта и чернил нынче достаточно широк, и можно приобрести чернила самых различных марок. Только метод проб и ошибок позволит вам определить, какие чернила лучше всего соответствуют вашему стилю и потребностям.

Когда вы покупаете и пользуетесь чернилами определенного вида, одной из главных задач для вас является удостовериться, что они не забивают перо. Чернила должны свободно стекать с пера. Поэтому гораздо лучше для каллиграфической работы пользоваться чернилами, разводимыми водой. Несмываемые водой чернила чаще забивают перо и не всегда пригодны для проведения на бумаге тонких линий. Использовать такие чернила целесообразно в работе над плакатом. Не забывайте насухо вытирать перо после работы с несмываемыми водой чернилами. Никогда не заправляйте ими вашу авторучку.

Важным фактором является долговечность чернил. Конечно, это качество проявится только со временем. Однако чтобы ваша работа подольше сохранилась, не мешает посоветоваться с продавцом относительно долговечности чернил. Недолговечные чернила быстро обесцвечиваются и бледнеют.

Идеальным видом чернил, в особенности для новичка, являются чернила, которые смываются водой, достаточно долговечны, легко стекают с пера и могут быть использованы и в авторучке, и для работы с обычным пером. Более всего для каллиграфической работы высокой квалификации пригодна китайская тушь, которую готовят из специальных палочек, имеющихся в продаже. Палочку измельчают, разводят водой (в идеале вода должна быть дистиллированной) и получают черную тушь необходимой консистенции. Если вы используете сухую китайскую тушь, количество воды, требуемое для того, чтобы ее развести, имеет первостепенное значение, поэтому постарайтесь отметить для себя нужную степень разведения. Конечно, для новичка это нелегкая задача, но сделать это необходимо. Китайская тушь, наряду с тростниковым или гусиным пером, веленевой бумагой или пергаментом, входит в состав традиционного искусства каллиграфии.

Для серьезных занятий каллиграфией необходим полный набор качественных чернил и красок.

Цветные чернила

Существует большой выбор цветных чернил, но, вообще говоря, с цветными чернилами, используемыми чертежником, работать не так легко, как может показаться на первый взгляд. В них зачастую содержатся красители, которые нежелательным образом воздействуют на бумагу. Более того, эти чернила могут оказаться недолговечными или постоянно забивать перо. Если вы все-таки решите пользоваться цветными чернилами, следует выбирать именно каллиграфические.

Иногда возникает необходимость слегка из

Предварительный план

Планируя, как расположить тот или иной материал на чертежном листе, вы столкнетесь с рядом задач. Они касаются выбора слов, выбора стиля, шрифта и расположения букв на листе бумаги, определения расстояния между буквами и общего вида всей работы. Всегда помните, что значительно выгоднее иметь заранее четкое представление о том, чего вы добиваетесь, чем строить планы в процессе работы. Ни в коем случае нельзя считать потерянным то время, которое вы потратите на заблаговременное планирование своей работы.

Важно, чтобы вы осознавали, насколько важен предварительный план работы и что он включает. Мы склонны скорее критиковать неудачный замысел, чем находить хороший. Неудачный шрифт делает текст неразборчивым и часто порождает чувство неловкости из-за недостаточно продуманного расположения букв.

Большей частью работы по каллиграфии связаны с текстом, выражающим определенную мысль, выражением или заголовком. Мы имеем дело

Черно-белый образчик каллиграфического письма для рождественской открытки. После этого он был заклеен фольгой. См. стр. 120–121 (Эван Клейтон).

Mediaeval toys.

the battlefield.

Wooden soldiers with jointed limbs which could be manipulated by cords were favourite toys after the Norman conquest, and children also played with model soldiers on horse-back. Lead was used in the making of toy soldiers as early as the 13th century.

During the 14th century, dolls wearing the latest modes from Paris were circulated abroad as inanimate mannequins, and this practice continued right up to the

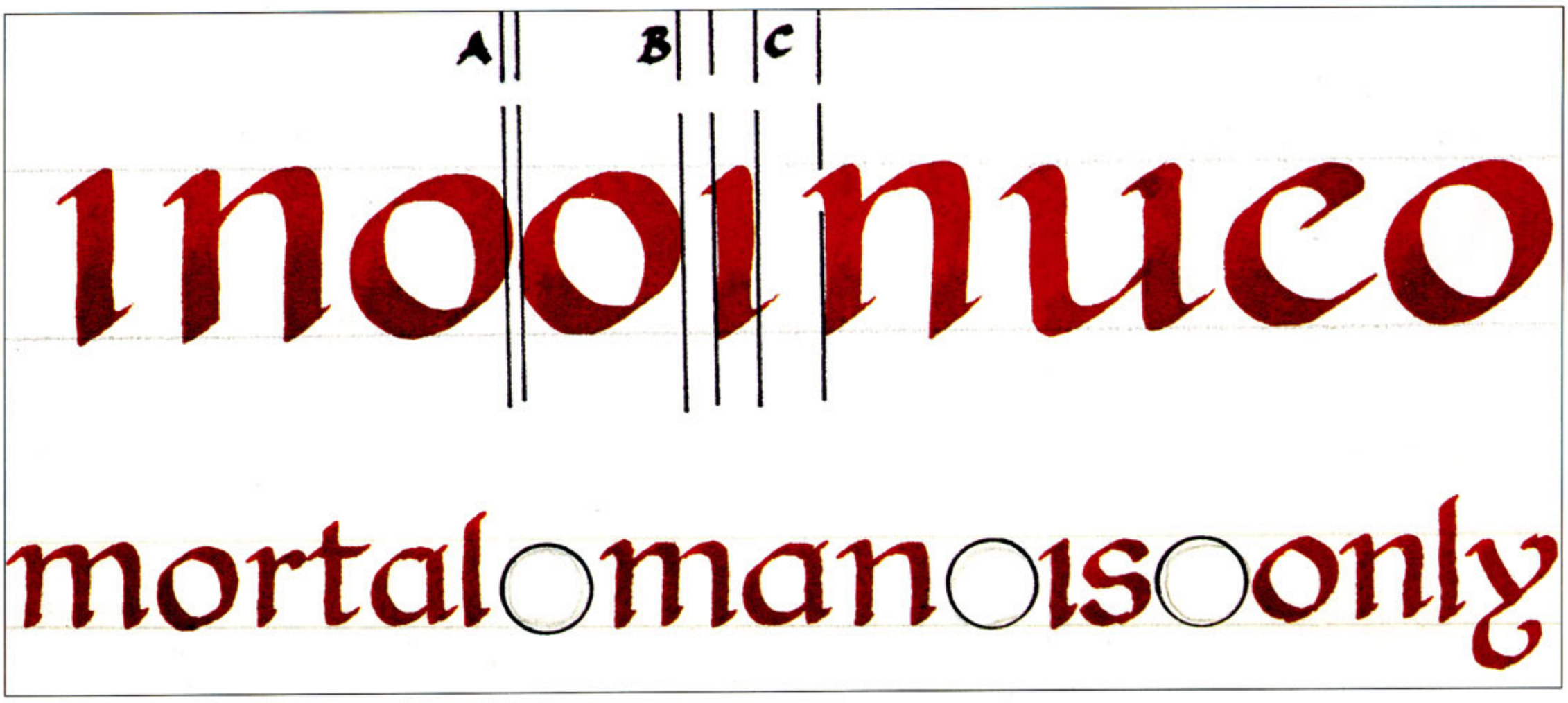
Страница из студенческого реферата по истории игрушек. Использован простой основной шрифт с хорошим чувством меры (Энн Брайтмор-Армор).

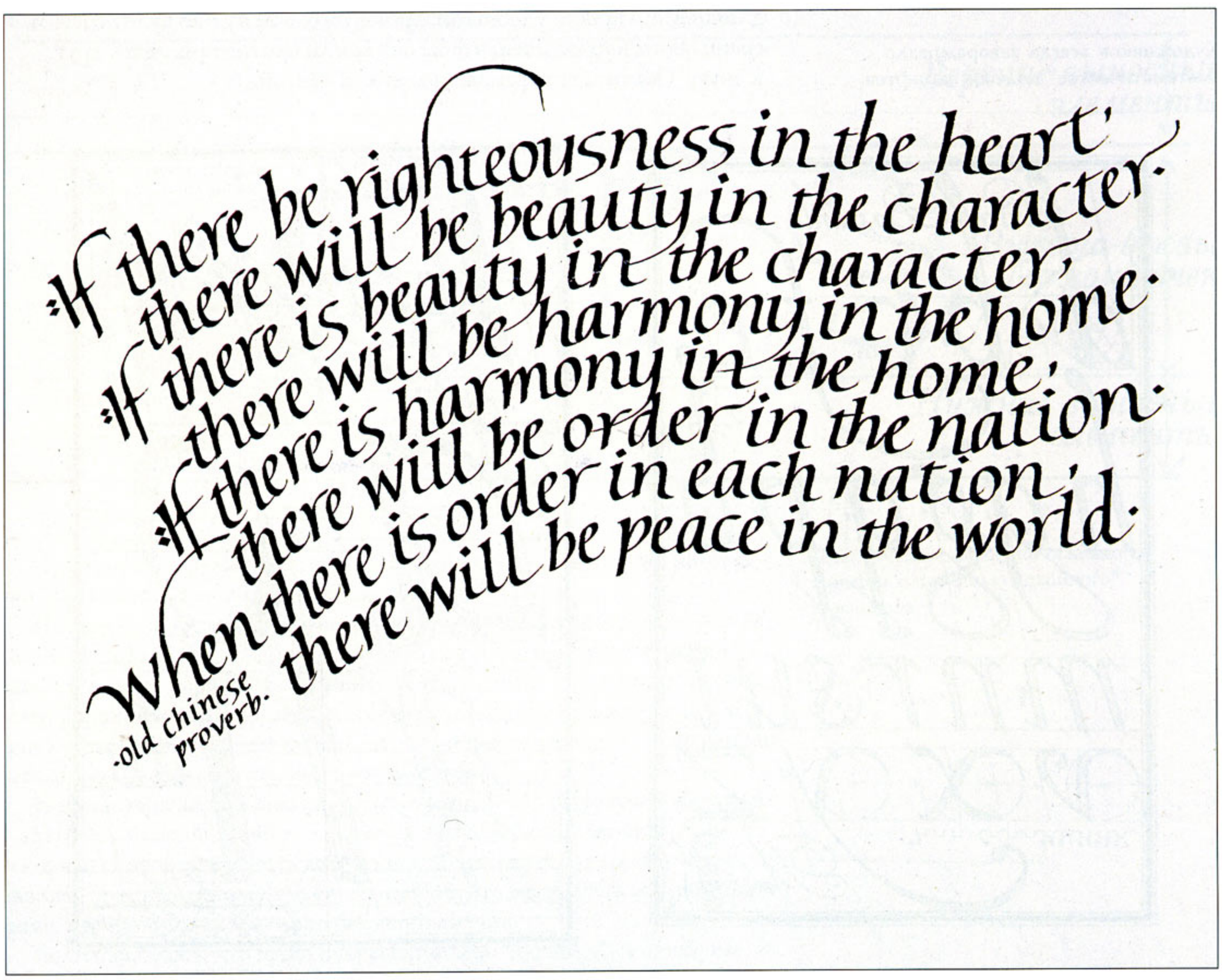
с графическим изображением группы слов. Всматривайтесь в другие произведения каллиграфического искусства, даже в обычные заметки, вывески, журналы и газеты, а также используйте любую возможность познакомиться со старыми рукописями. Вы сможете наблюдать некоторые общие черты. Любой текст должен легко читаться. Читатель должен не только понять то, что в нем сказано, но и то, что читается между строк.

Поэтому, решив, какое конкретное произведение вы разместите на данной странице, вы должны подумать, какой шрифт больше всего подходит этому тексту. Если, скажем, вы имеете дело с популярным стихотворением, у вас обязательно возникнут соображения, касающиеся характера шрифта. Например, для известного классического стихотворения лучше всего выбрать традиционный шрифт, например, такой, как унциальный, в то время как более современное произведение будет лучше смотреться, когда оно написано “рукописным” стилем одной из разновидностей курсива. Выбор за вами.

Другой проблемой является определить, как этот шрифт будет смотреться на странице, сколько места он занимает, расположится ли текст компактно, в одном месте, или строчки разбегутся по всему листу.

На этой стадии работы полезно как можно подробнее вникнуть в текст, несколько раз начерно переписав его. Если вы еще не выбрали стиль, попробуйте переписать текст другим шрифтом. Если вы работаете карандашом или фломастером на бумаге для макетов или кальке, вы можете разрезать ту или иную строчку на несколько частей и расположить их в том порядке, который сочтете нужным. Это даст вам возможность критически оценить в целом расположение текста, размеры и стиль шрифта. Таким образом вы сможете решить, выиграет ли рукопись,

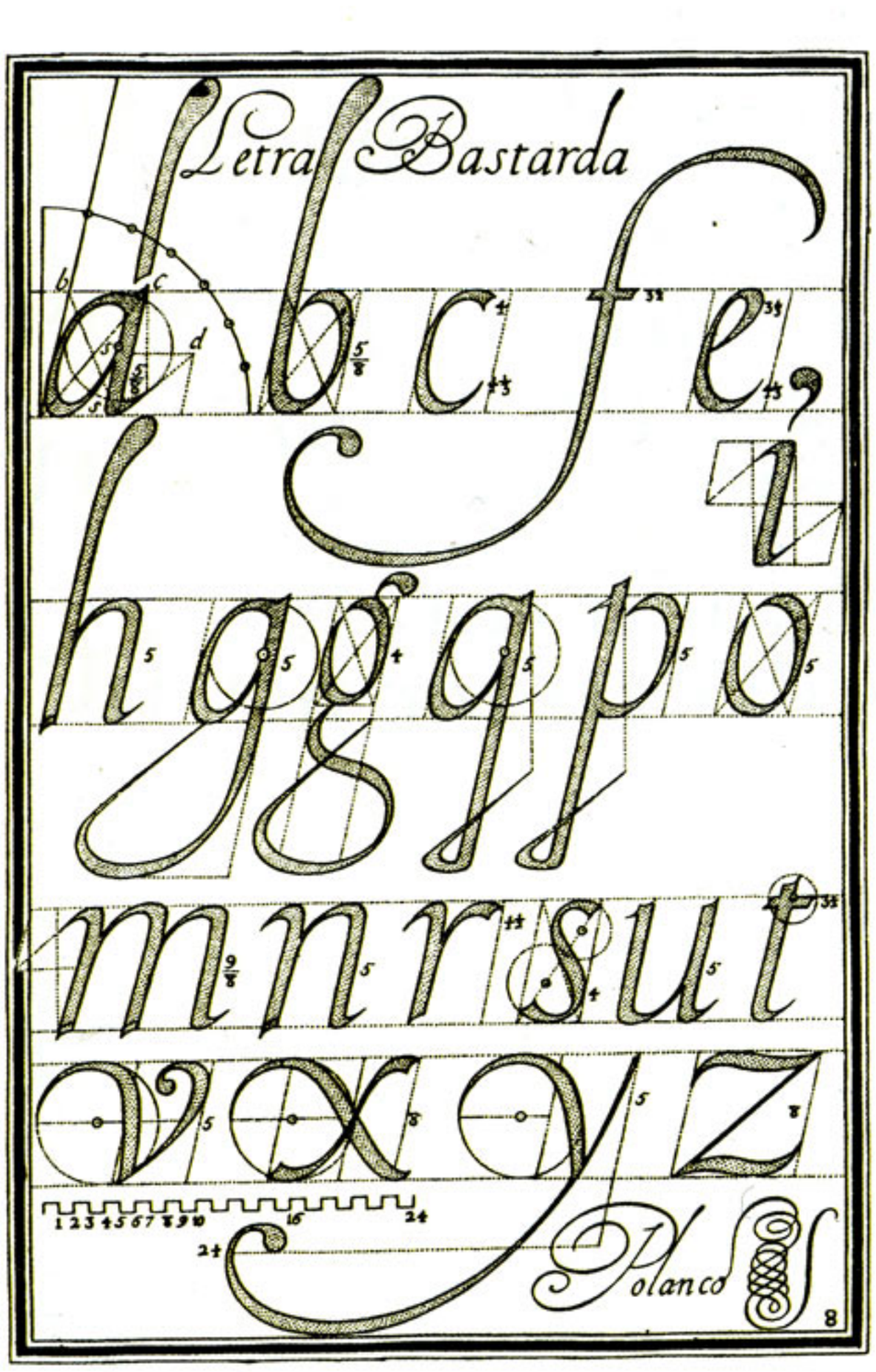

A
B
C
mortal○man○is○only

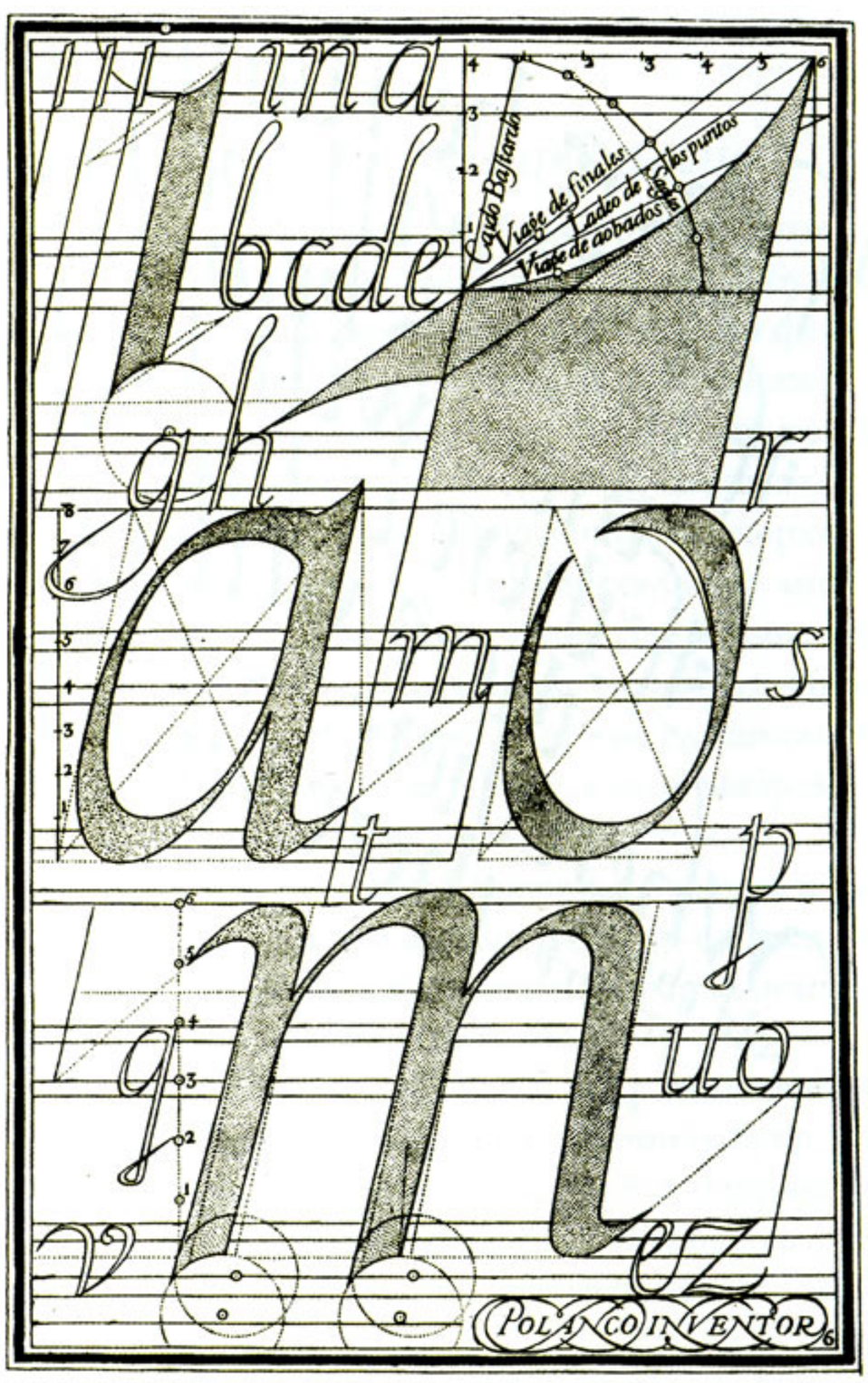

If there be righteousness in the heart
there will be beauty in the character.
If there is beauty in the character,
there will be harmony in the home.
If there is harmony in the home,
there will be order in the nation.
When there is order in each nation,
there will be peace in the world.
-old chinese proverb.

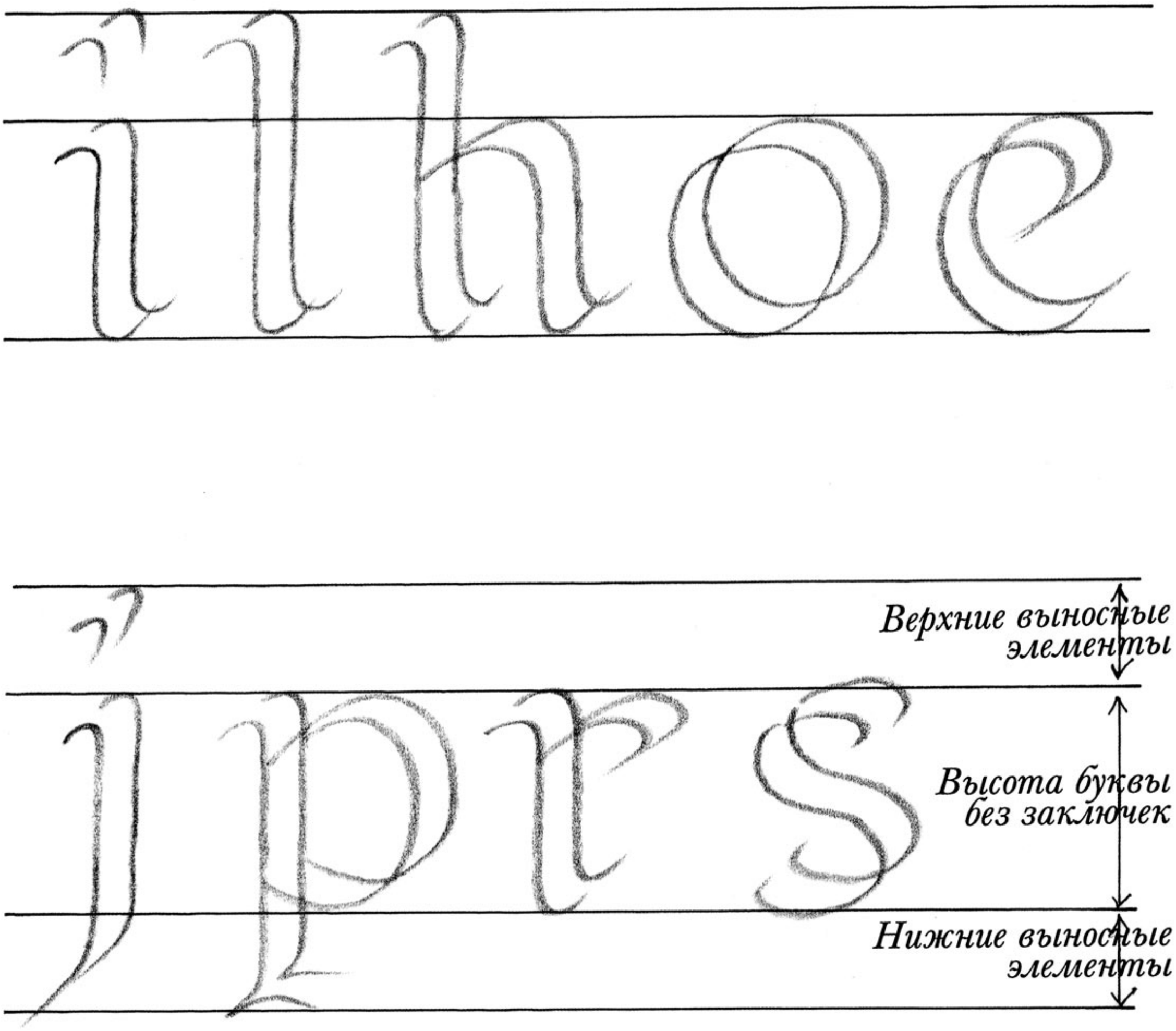
Основные штрихи

Художников всегда завораживало "математическое" видение шрифтов.

Один из лучших способов научиться писать буквы – это связать вместе два карандаша. Таким образом, у вас получатся два пишущих кончика, которые соответствуют сторонам элемента буквы. Эти карандаши не должны быть очень длинными — просто удобными; кроме того, вам нужно будет срезать грани обоих карандашей, чтобы они могли плотно прилегать друг к другу. Обмотайте карандаши клейкой лентой.







Практическое освоение основного шрифта с помощью "двойного" карандаша.

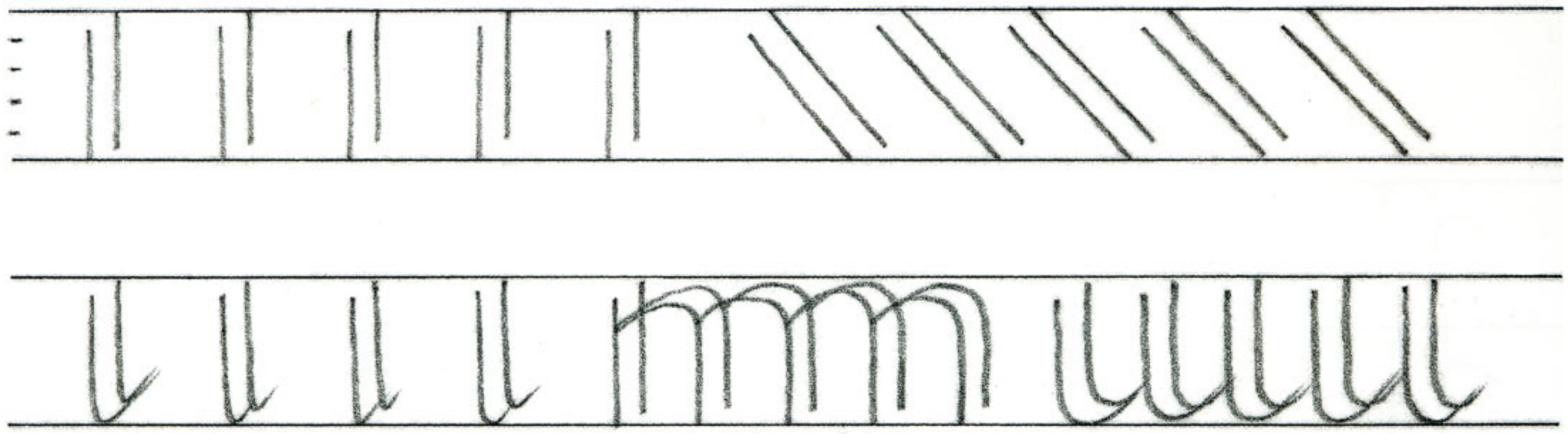
Проведите на бумаге две горизонтальные линии на том же расстоянии, что и на следующих двух страницах книги.

Начните с наклона кончиков обоих карандашей под углом около 30° над горизонтальной поверхностью. Это соответствует углу, с которым наиболее часто работают пером. Не меняйте этого угла на протяжении всего упражнения. Перерисуйте примеры простых вертикальных и горизонтальных линий. Не забывайте, что карандаши лучше вести по направлению к себе, а не двигать ими беспорядочно.

Попрактиковавшись изображать прямые линии, переходите к кривым.

Это упражнение может показаться вам слишком элементарным, но вскоре вы сможете оценить возможность создавать буквы, научитесь управлять орудием письма. А теперь попробуйте выполнить это же упражнение пером, выбрав довольно широкий кончик.

Если оказалось, что ваши буквы слишком "теснятся", попробуйте провести несколько линий, дальше отстоящих друг от друга, и проде-



лайте то же упражнение фломастером. Угол наклона и способ письма тот же, но, возможно, вам будет легче пользоваться фломастером, дающим более толстую линию. Позднее вы сможете вернуться к обычным размерам.

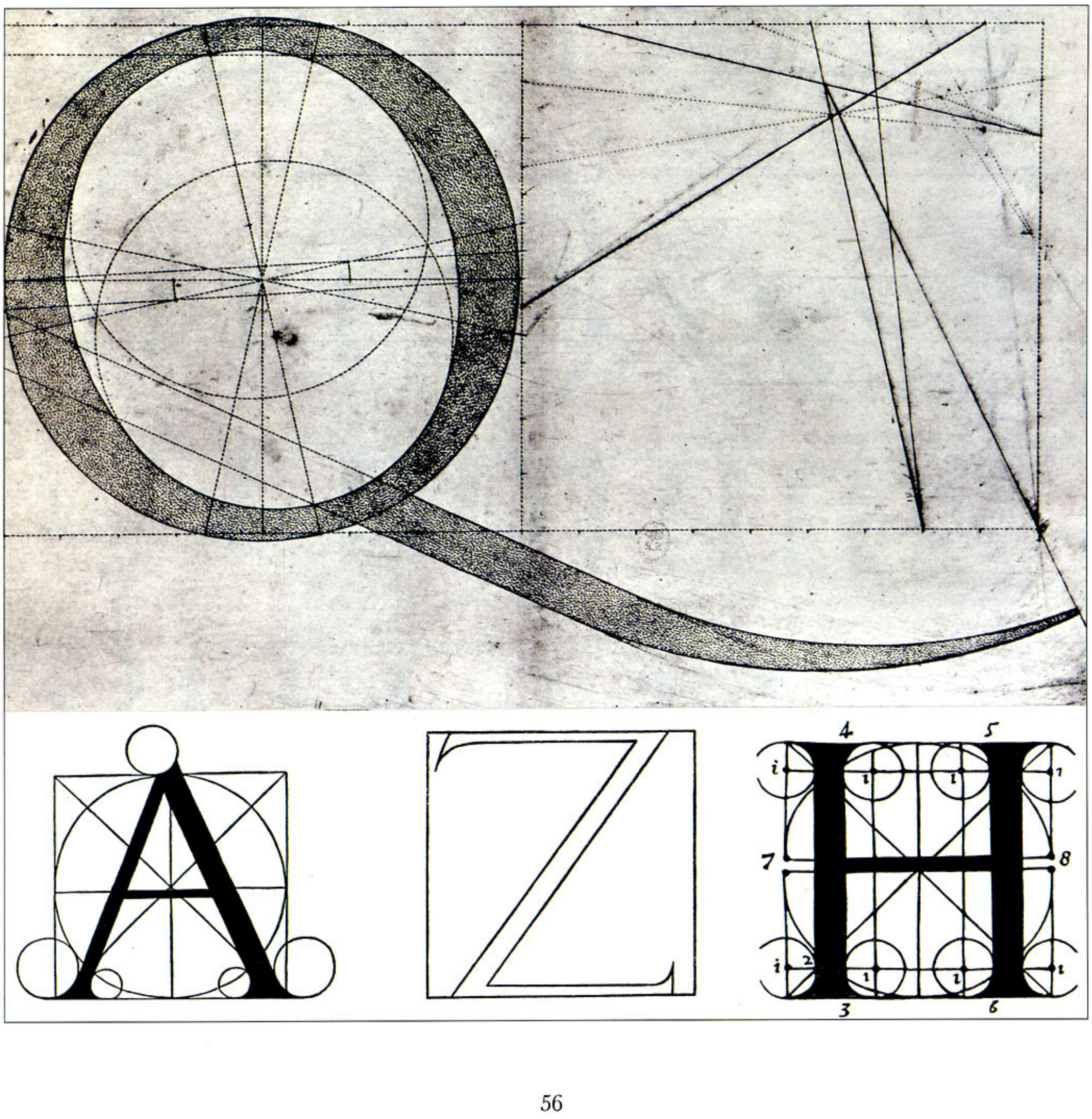
Создание букв

С помощью основного шрифта (см. стр. 112) начинайте выписывать самые простые буквы — т.е. состоящие из линий, которые проводятся сверху вниз – *h, i, l, m, n, r* и *u.*

Затем возьмитесь за округлые буквы – *b, c, d, e, o, p* и *q*.

После этого для вас не составит большого труда освоить все остальные буквы, потому что они основаны на уже известных вам формах.

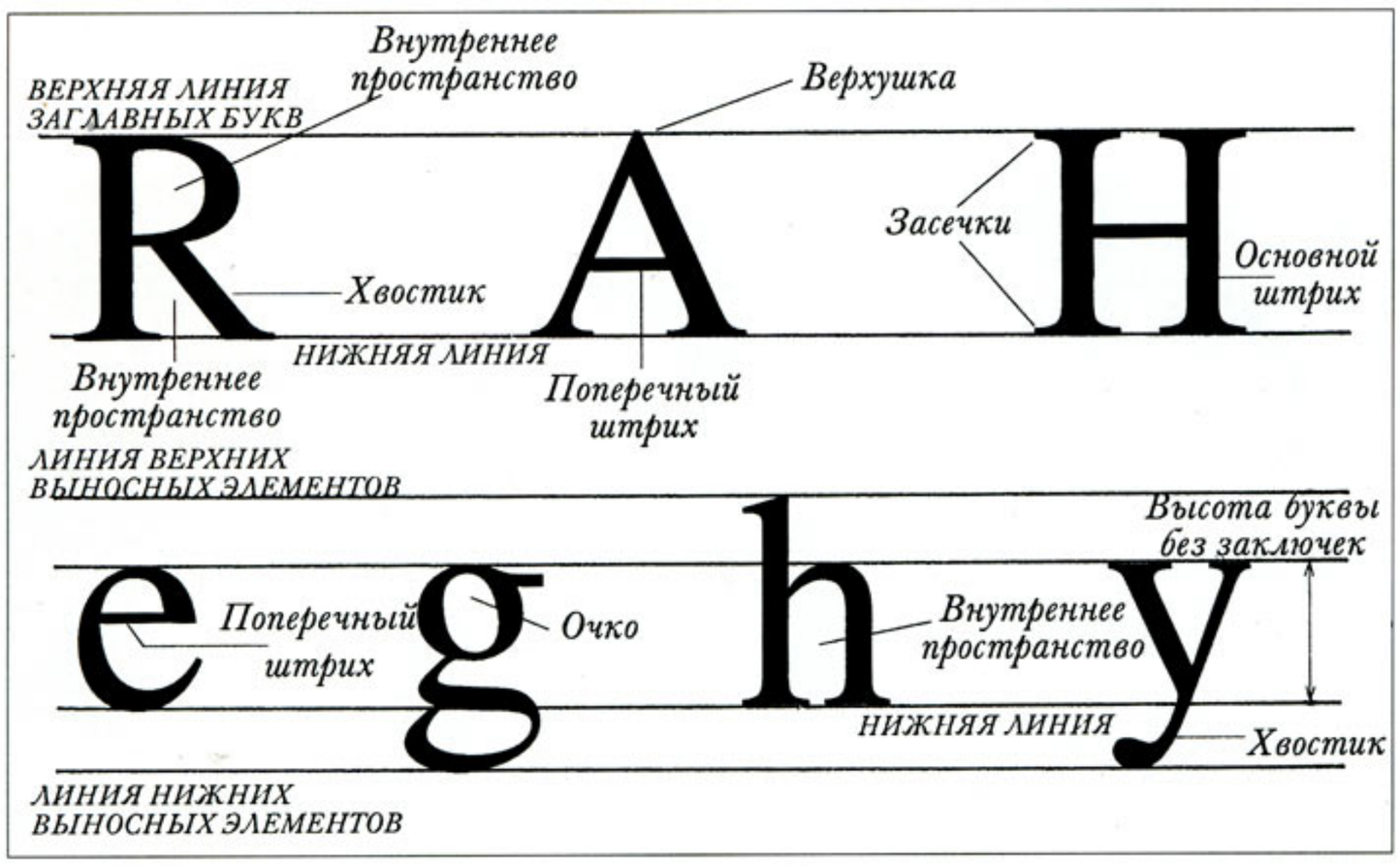
На этом этапе, вероятно, самым сложным для вас окажется сохранение правильного угла наклона пера, но это очень важно для каллиграфического письма. Впрочем, этот навык, как и многие другие, приобретается с практикой.



Основные приемы начертания букв

Перед тем как представить вам основные каллиграфические шрифты, мы считаем необходимым остановиться на строении букв и соответствующей терминологии. В основе всех современных латинских шрифтов лежит латинский алфавит. Хотя жесткой терминологии по всем элементам букв не существует, есть очень важные и распространенные выражения. Например, поперечный штрих — это горизонтальный элемент буквы "A" или малой "e". Один росчерк пера соединяет два элемента буквы. Верхний выносной элемент — это росчерк, который находится выше основной части буквы, например, верхняя часть таких букв, как *h, b, k* и *d*.

На этой иллюстрации показаны основные элементы буквы. В любом каллиграфическом шрифте самой показательной является буква "O". Форма и строение этой буквы как бы "задает тон" всему остальному набору букв. В унциальном письме она горизонтальная, в римском — округлая, а в готическом — прямоугольная и плоская.



Прописные буквы (маюскулы) — это буквы постоянной высоты от основной линии до линии заглавных букв. Существуют небольшие вариации в их написании, которые особенно ярко видны на примере букв Q и J, а также мелкие отклонения, когда верхушка буквы выходит за линию заглавных букв или завиток частично опускается ниже основной

линии. Новичку, впрочем, достаточно усвоить, что все прописные буквы должны быть одной высоты.

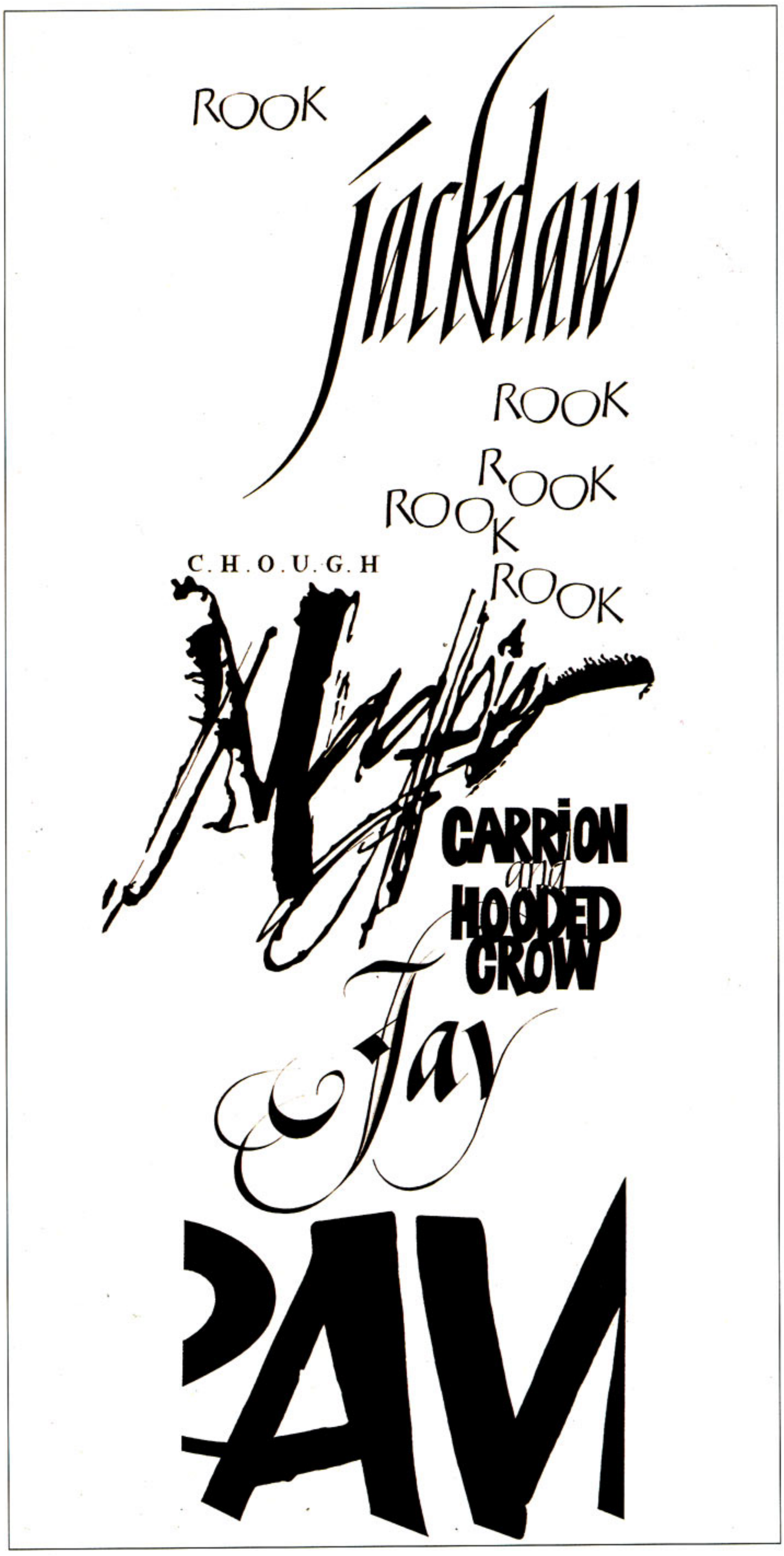
Строчные буквы (минускулы) также одной высоты, но многие из них имеют нижние и верхние элементы, выходящие за пределы основной линии или верхнего края линии, ограничивающей ширину строчных букв без заключек. Строчные буквы пишутся на той же основной линии, что и прописные.

По-английски прописные буквы называются *"upper case"* (дословно "верхняя касса"), а строчные *"lower case"* ("нижняя касса"). Эти названия появились благодаря книгопечатанию. Литеры шрифтов хранились в деревянных коробках (кассах) в наборном цехе. Заглавные буквы наборщик брал из кассы, стоящей вверху, а строчные — из той, что помещалась под ней.

Очень важную роль, кроме того, играет фактическая высота и пропорции букв алфавита. Например, насколько велико должно быть расстояние между основной линией и линией заглавных букв? В разных шрифтах это расстояние различно, но основной принцип сохраняется. Если усвоить эти пропорции, становится ясным, что все шрифты основаны или, если точнее, связаны с исходным латинским. Расстояние между двумя линиями в этом письме определялось шириной черты. Высота каждой буквы должна была приблизительно в десять раз превышать ширину штриха. Если вы хотите поэкспериментировать, попробуйте написать букву в неправильной пропорции. Сделайте ее высоту в шесть раз больше толщины штриха, и вы увидите, что буква будет очень отличаться от классического варианта.

В следующих разделах книги вы найдете примеры латинских капитального (иллюминированных и с засечками), рустического, унциального, готического, курсивного, версального и основного шрифтов. Все это написано от руки и даст вам возможность получить представление об основной структуре букв этих шрифтов.

Заглавные буквы древнеримского капитального шрифта из надписи на колонне Траяна.

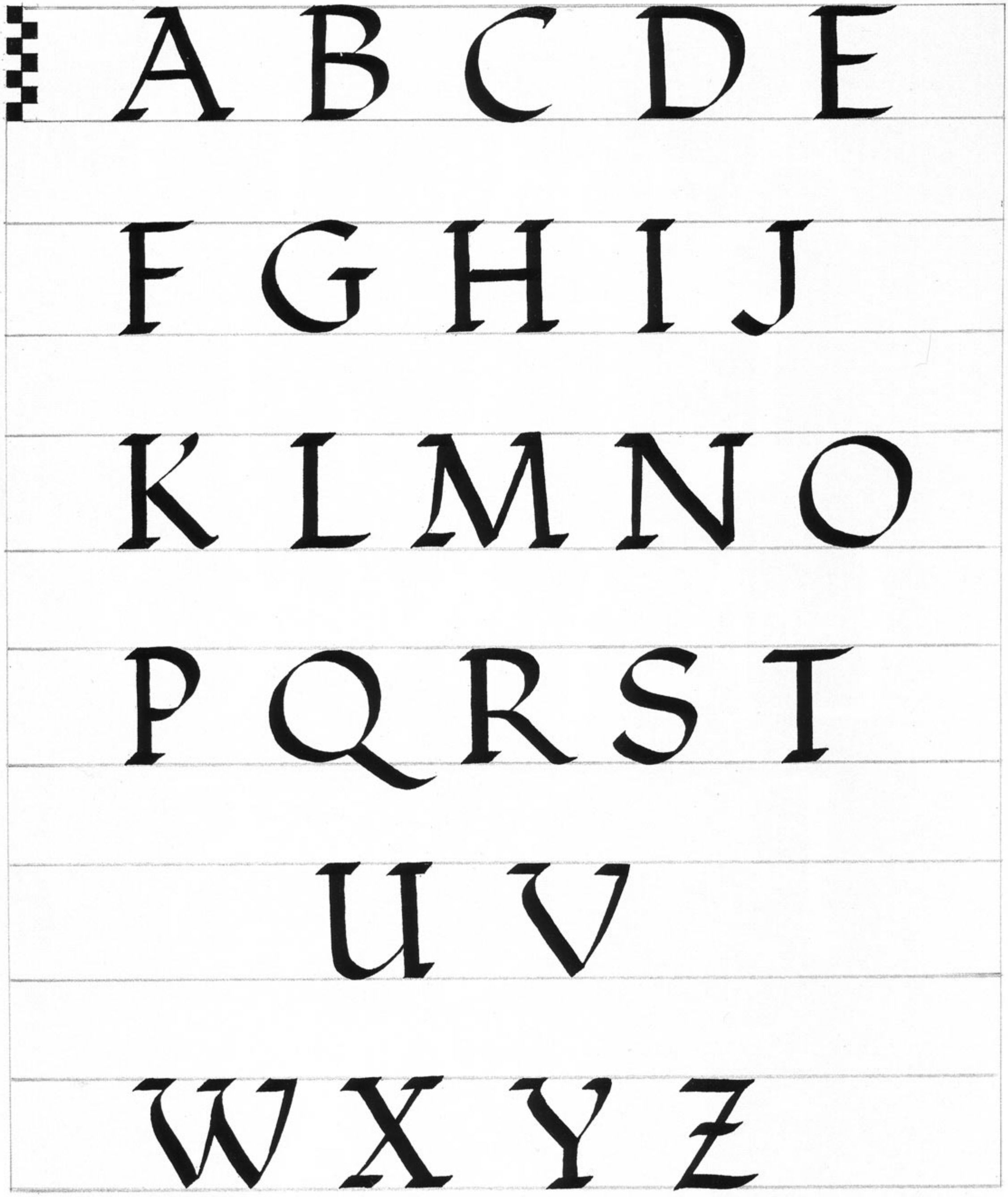


"Вороны". Выставочная работа Лайзы Скэттергуд, выполненная разнообразными перьями, в том числе картографическим и тростниковым.

Часть 3

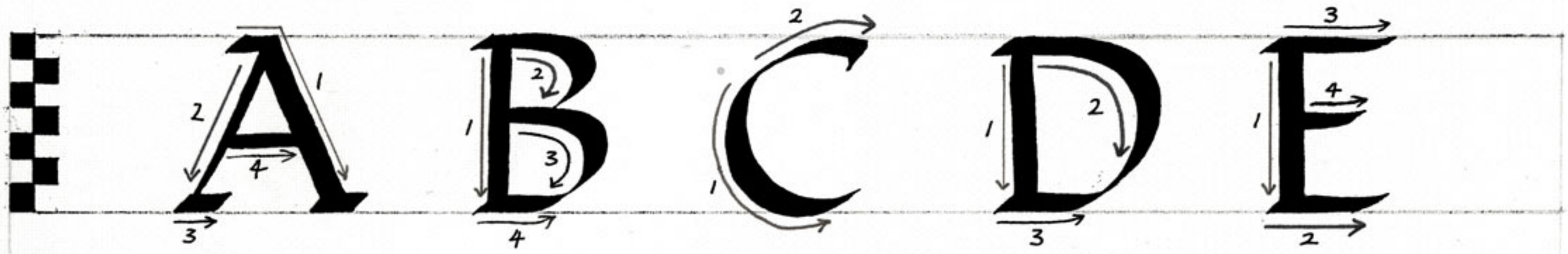
Образцы шрифтов
Орнаменты, позолота
и завитки

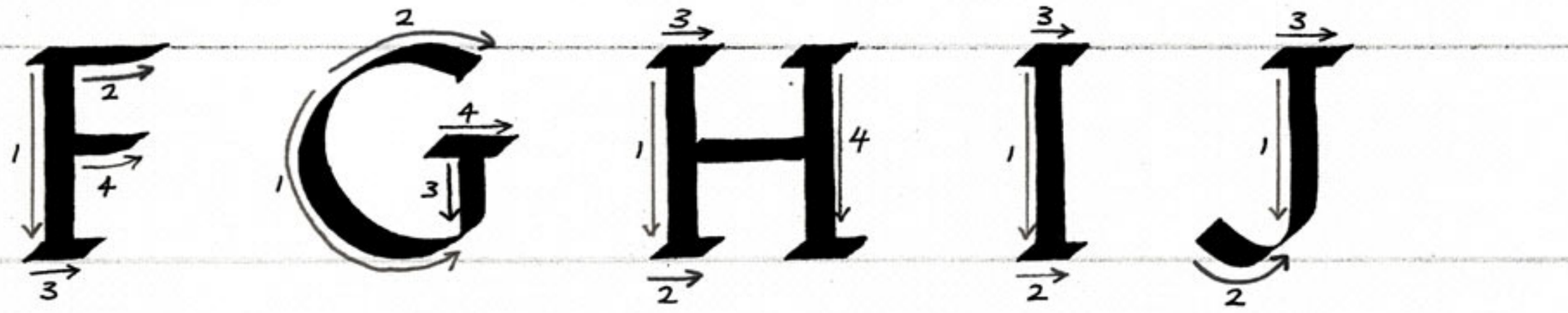
ABCD
EFGI
LMNO
PQRS
TVX



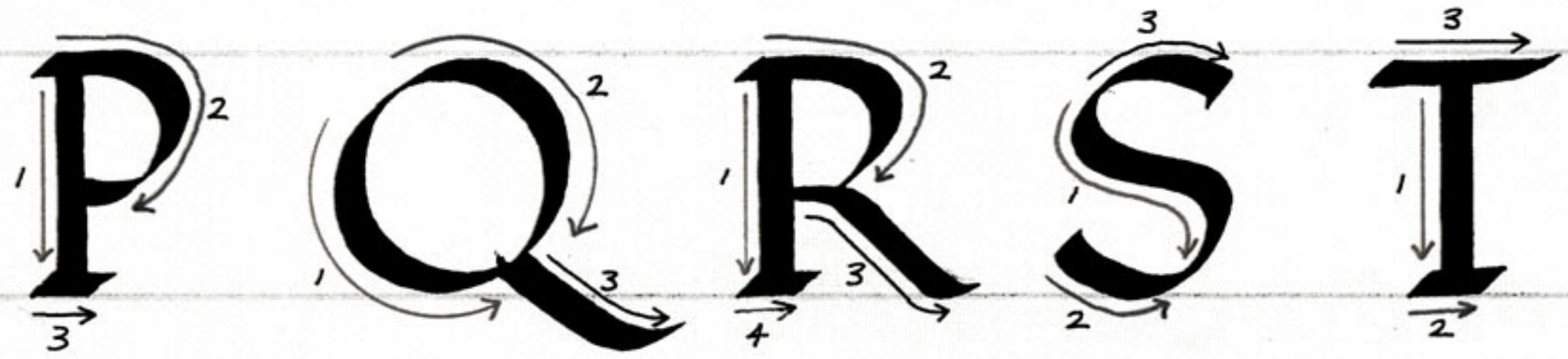
ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ ЛАТИНСКОГО ШРИФТА С ЗАСЕЧКАМИ

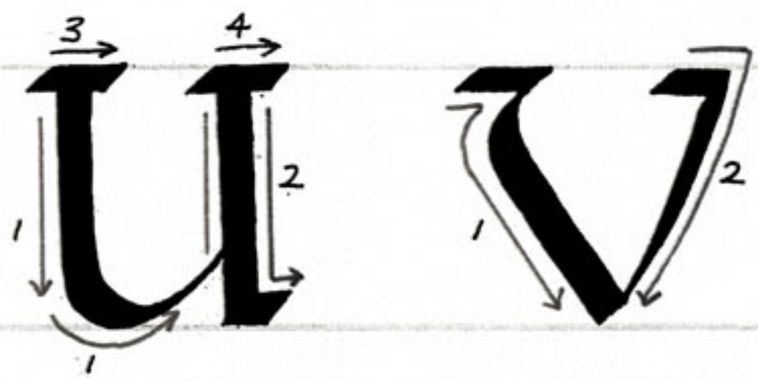
Высота – 7 перьев; **угол наклона пера** – 30°; **угол наклона букв** – нет.
Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

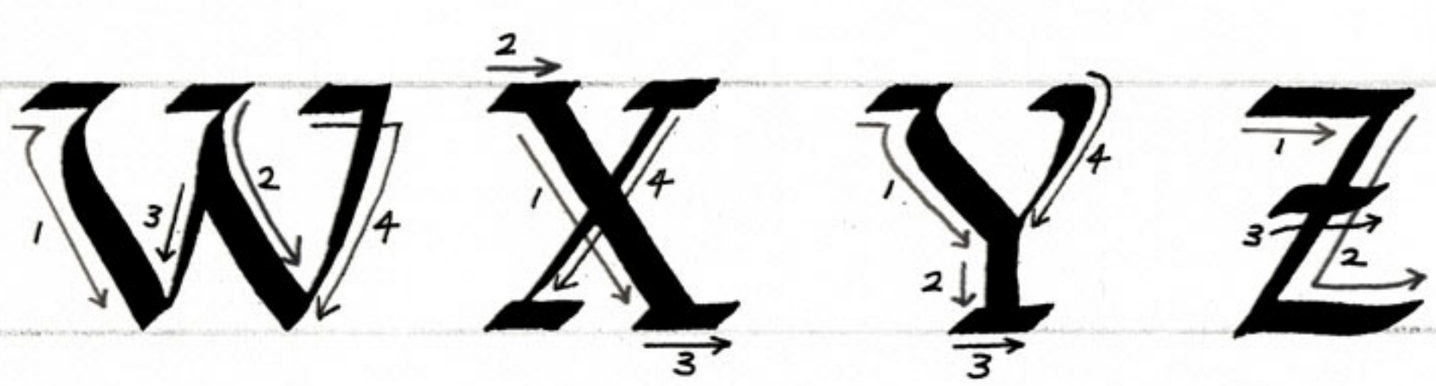

A
B
C
D
E

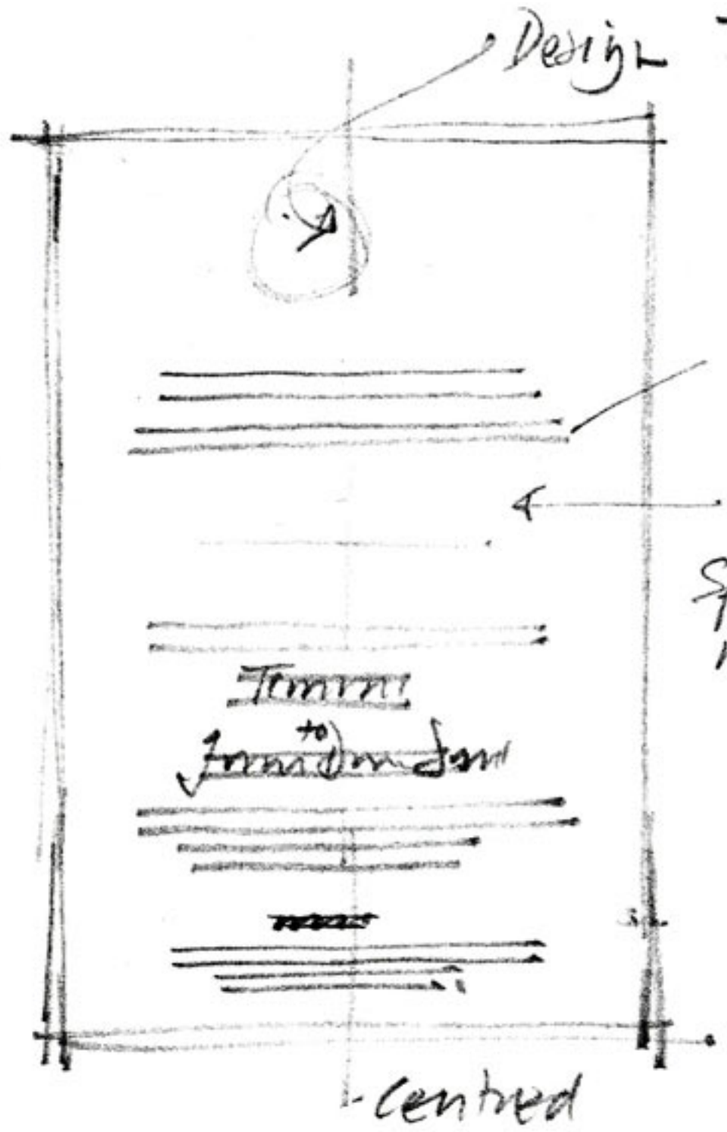

F
G
H
I
J

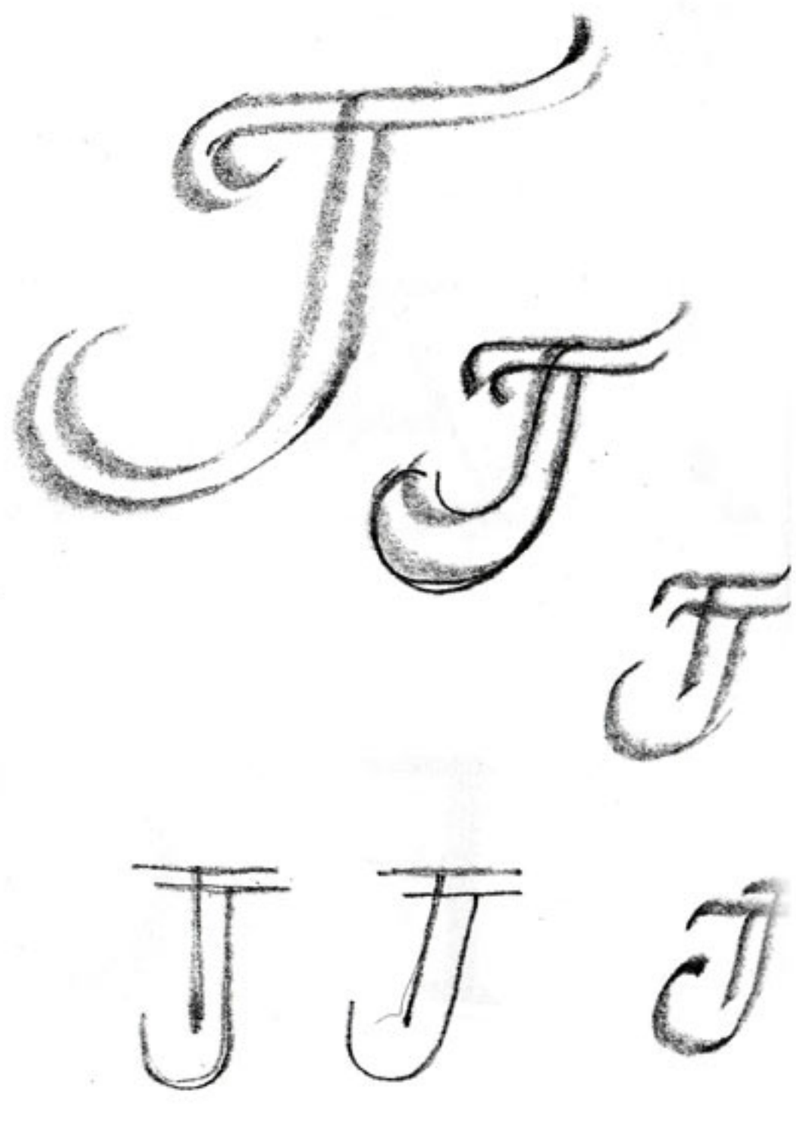
K
L
M
N
O


P
Q
R
S
T


U
V


W
X
Y
Z





Mr and Mrs W. McNiel

request the company of

at the Church of St Paul's Holme

at 2p.m on Saturday 7th May 1996

for the Wedding of their daughter

Tamsin

to Jonathan David Steer

R.S.V.P.

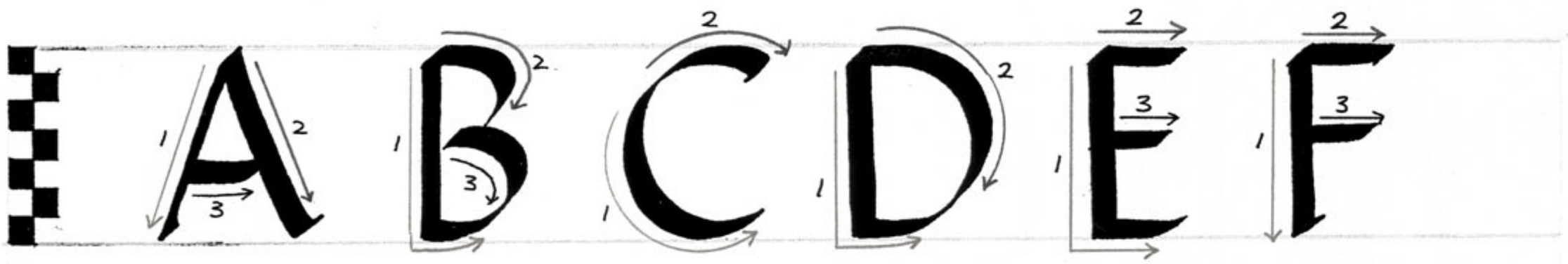
The Old Mill. Armfield. Holme. Dorset GI3 0H4

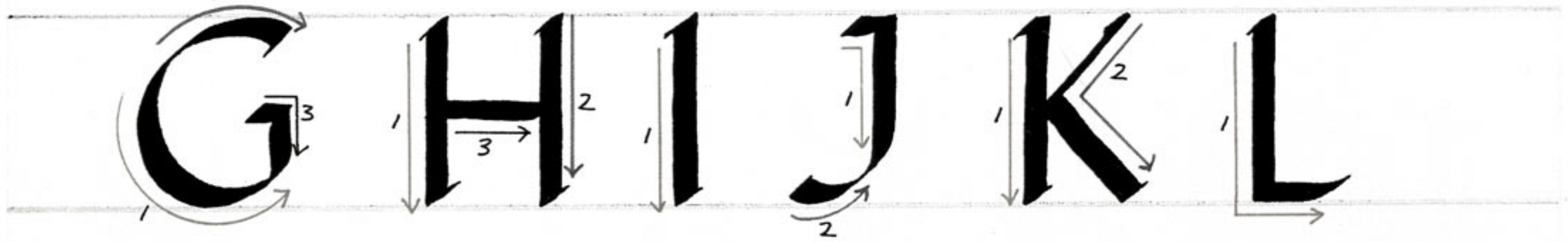
Черновые наброски и окончательный вариант пригласительной открытки.

ЛАТИНСКИЙ ШРИФТ БЕЗ ЗАСЕЧЕК

Этот шрифт особенно хорошо подходит для начинающих. Поскольку в нем нет засечек, буквы пишутся несложными движениями пера. Однако ошибки, допущенные при выполнении этих простых и строгих по пропорциям букв, более заметны, чем в других шрифтах.

Высота – 7 перьев; **угол наклона пера** – 30°; **угол наклона букв** – нет.
Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.


A
B
C
D
E
F


G
H
I
J
K
L

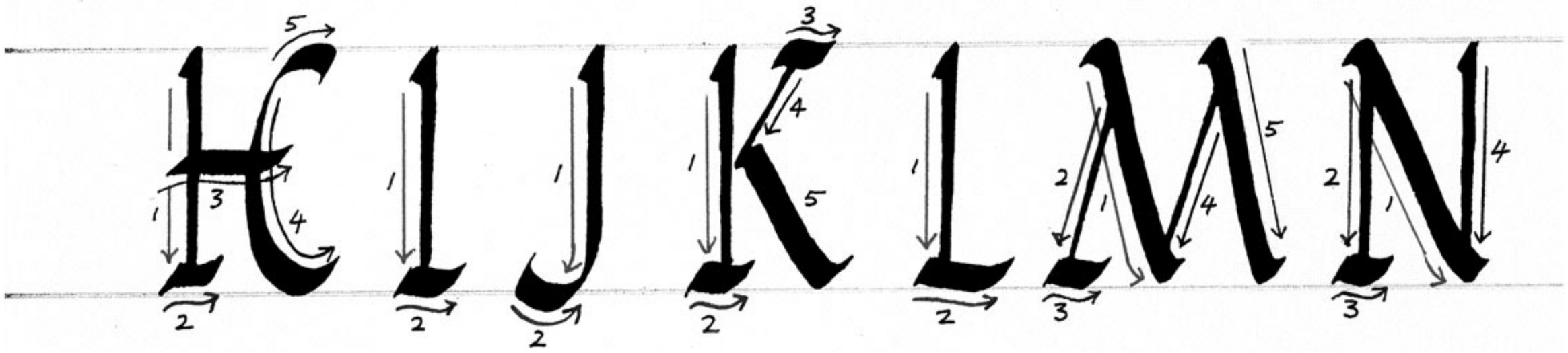
M
N
O
P
Q

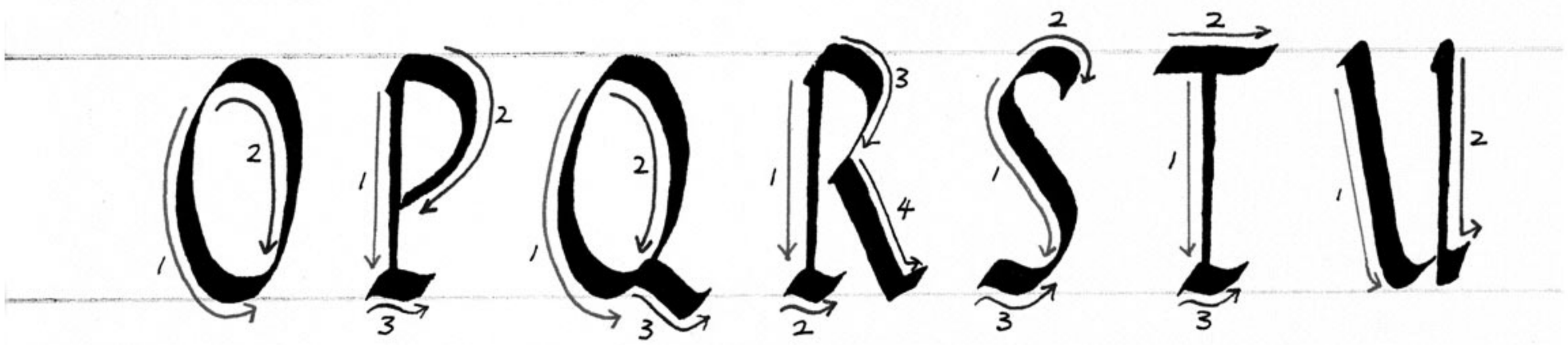
R
S
T
U
V

W
X
Y
Z

РУСТИЧЕСКИЕ ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ

Существовал более неформальный вариант римского капитального шрифта, который использовался для написания документов и манускриптов. Рустическое письмо – более сжатое, но и более плавное, чем капитальное. Иногда оно использовалось для работы по камню, но чаще для книг и документов. Стоит попробовать воспроизвести этот стиль не пером, а широкой кистью. Именно так когда-то выполнялись эти буквы. Кроме того, использование кисти позволяет более изящно выполнять некоторые штрихи.





Высота – 9 перьев; **угол наклона пера** – различный: 80° для тонких вертикальных штрихов, 45° для диагональных линий; **угол наклона букв** – нет.

Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

SAEPE STYLUM V
QUAE DIGNA LEG
NEQUE TE UT M
LABORES·CONTEN

YOU MUST OFTEN TURN YOUR
ANYTHING WORTHY OF BEING R
YOU LABOUR TO BE ADMIRED
CONTENT WITH FEW READERS

RTAS ITERUM

SINT SCRIPTURUS:

RETUR TURBA

LUS PAUCIA LECTORIBUS

R STYLUS IF YOU MEAN TO WRITE

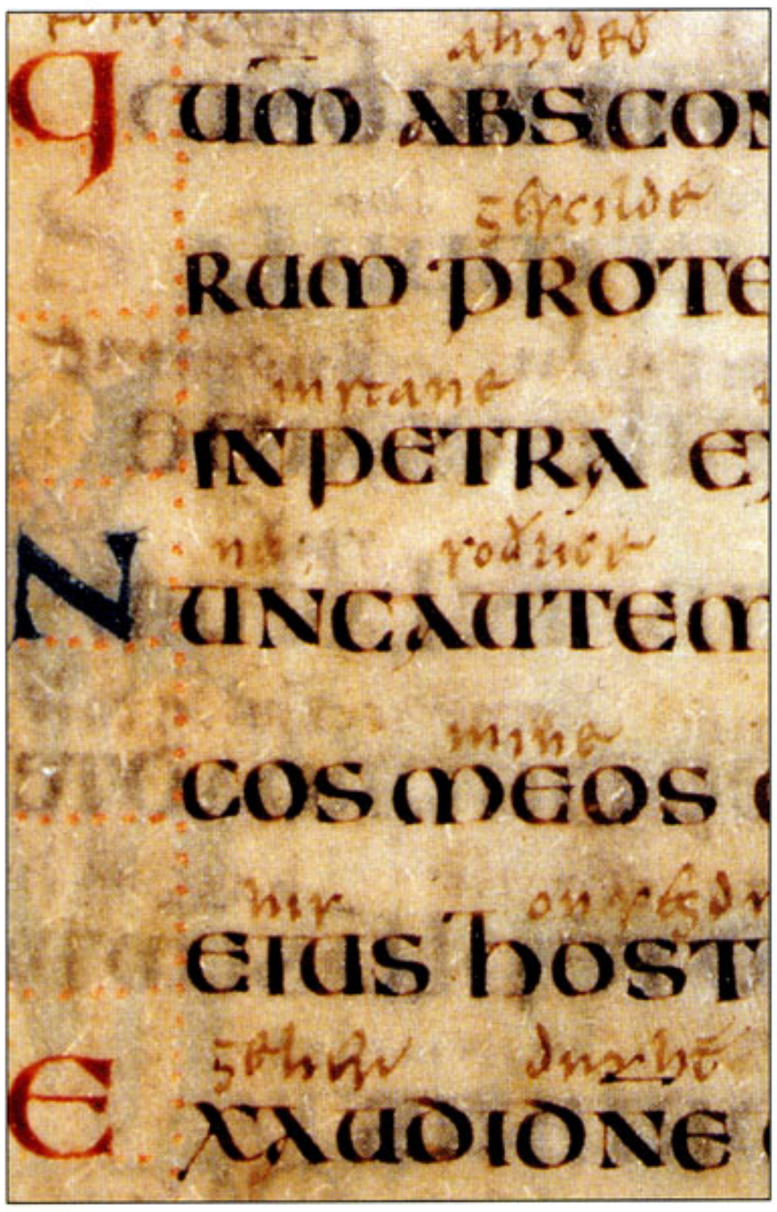
RAD A SECOND TIME: NOR SHOULD

BY THE MULTITUDE BUT BE

S

HORACE

Унциальное письмо



Фрагмент унциального письма из Веспасианского псалтыря (см. стр. 12–13).

Унциальное письмо, которое было бы правильнее называть римским унциальным, впервые появилось в III–IV веках нашей эры. Это письмо было гораздо легче, чем официальные "прямоугольные" римские маюскулы, и гораздо разборчивее, чем рустические буквы. Унциальное письмо стало главным стилем официальных документов и книг в эпоху раннего христианства. Буквы его очень напоминали греческие.

Буквы были без наклона, округлые и состояли из очень простых элементов. Все они были одной высоты, с короткими выносными элементами. Сначала не существовало различия между прописными и строчными буквами.

Унциальное письмо как нельзя лучше подходит для начинающего, потому что это простой шрифт, которым можно писать обычным пером.

Полуунциальное письмо

Этот стиль письма закономерно развился из унциального. Буквы стали меньше, чем в первоначальном шрифте, многие из них приобрели более четкие очертания. Такое письмо часто использовалось для менее важных документов и для любых текстов, которые нужно было написать быстро.

Введение букв меньшего размера положило началу разделения заглавных и строчных букв – маюскул и минускул.

Приблизительно начиная с V века по всей Европе начали развиваться многочисленные шрифты. Один из самых знаменитых получил распространение в монастырях Англии и Ирландии. Он был основан на римском полуунциальном письме и получил название "островного".

В 789 году н.э. император Карл Великий издал указ об унификации книжных шрифтов, которые использовались для всех церковных книг в Европе. Он пригласил ко двору в Аахене Алькена Йоркского, и тот создал на основе всех известных минускульных шрифтов новый, который позднее назвали каролингским минускулом.

Кроме введения этого нового шрифта, были изменены правила расположения букв в манускриптах. Заглавия стали писать римскими прописными буквами, а основной текст – новым каролингским минускулом. Промежуточные заголовки писали унциальным и полуунциальным письмом.

Напротив:
Великолепный образец современной обработки унциального письма (Мелвин Стоун).

Out of the marsh and vegetation came a great culture and many kingships born from divine ancestry. became god on earth king. warrior pharaoh ramses the great: lord of the lands north and south.

The sovereigns Pectoral is decorated with the 'Wedget'-eye, a sacred symbol of the sun and moon, the vulture and cobra, whose perpetual reappearance evokes eternity, and are also goddess of the south and north and defends and protects the wedget-eye which is to help rebirth.

The elongated royal cartouche, rim of blue and gold which inscribes the Pharaoh's name in hieroglyphics - Ramses - and out of this eternal life and power of the gods, Kings and peoples of the Nile valley emerged an historic moment of time.

His massive army of the New Kingdom had military training with chariots, marine and infantry divisions who conquered a Libyan invasion and many attacks from the Sea Peoples of the Mediterranean. These events were recorded upon the walls of the Tombs and Great Pyramids, showing magical power, cult-worship, great legends, and mythology.

The hieroglyphics or Pyramid writings are purely pictoral signs using objects of every daylife, symbols of Priest and majesty, with sacred magical meaning pictograms of the most expressive line writings ever designed and the 'Birth of the Alpabet' followed.

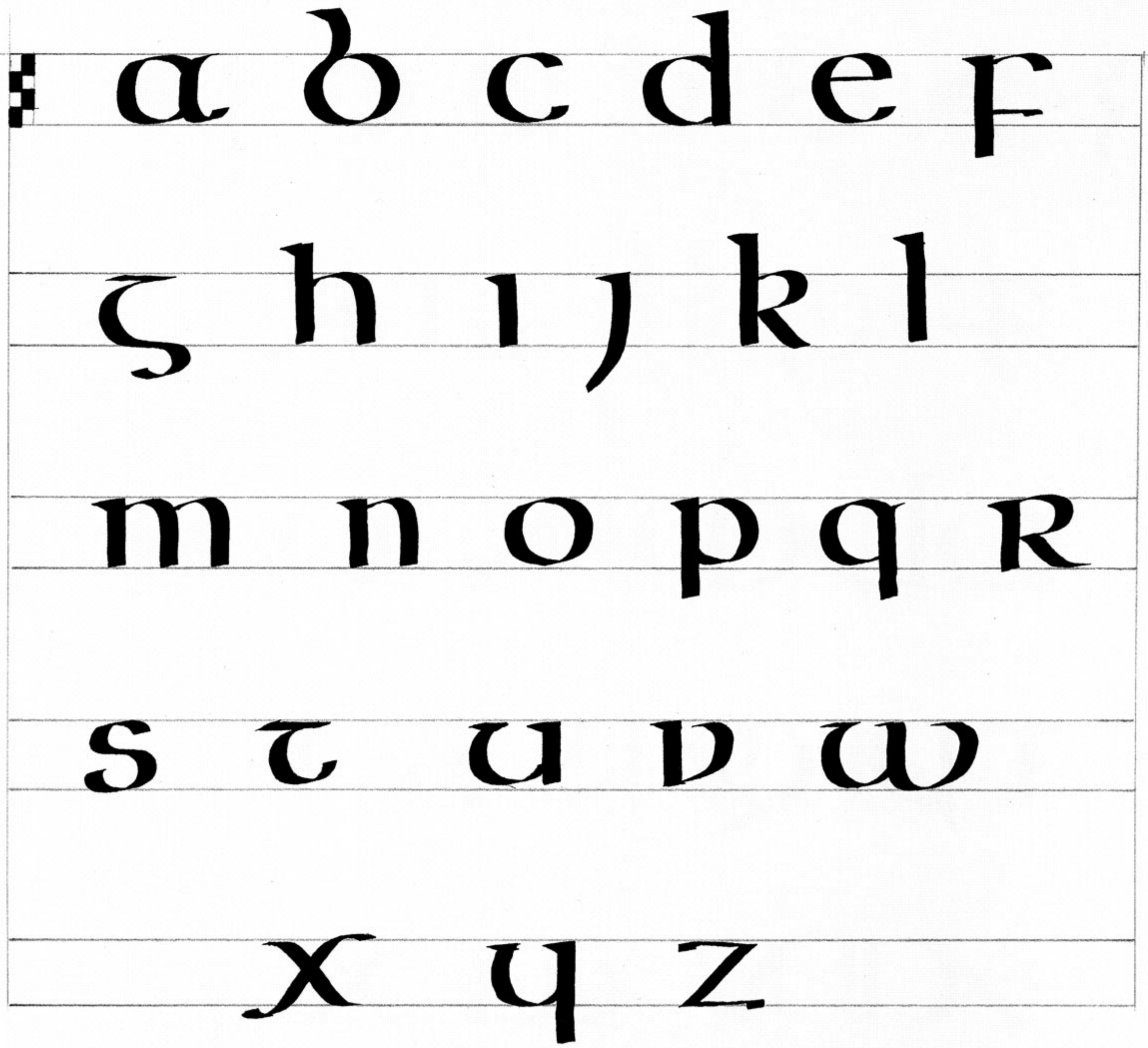
Wearing one of the most elaborate official crown with golden sun dials of 'Re' the sun god, which gave the King sway over all the domains of the sun, the beautiful diadem of feathered plumes and sacred objects, the age old insignia of royalty. The 'nesmet' of blue and gold, displays the outstretched wings of 'Re' as in majestic flight rests upon the magnificent collar of gold, precious stones and glass paste, exquisite design of the goldsmiths art.

УНЦИАЛЬНЫЙ ШРИФТ

Высота – 3 1/2 перьев; **угол наклона пера** – 15–20°; угол **наклона букв** – нет.

Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

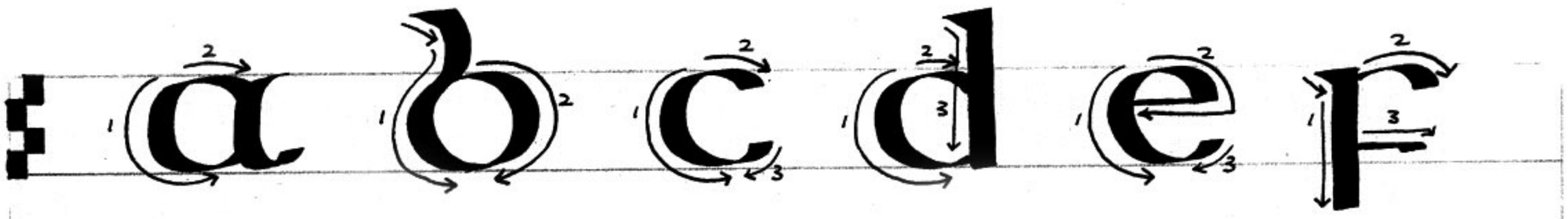
A B C D E
F G H I J K
L M N O
P Q R S T
U V W X
Y Z

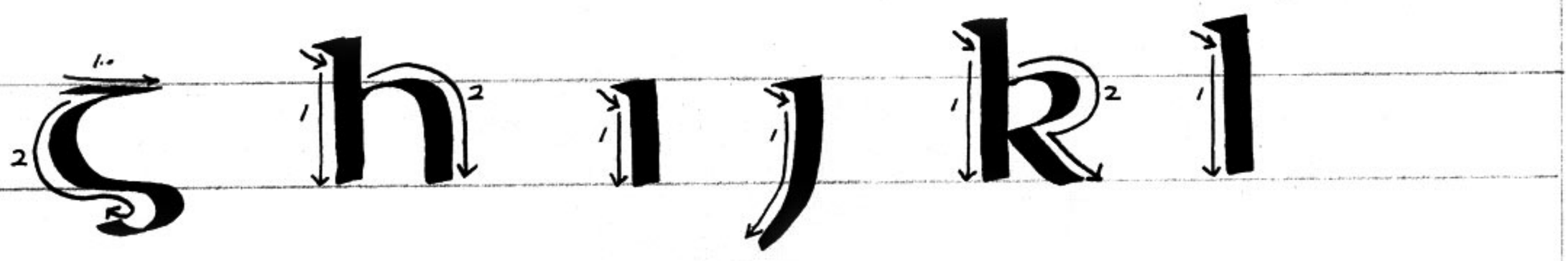


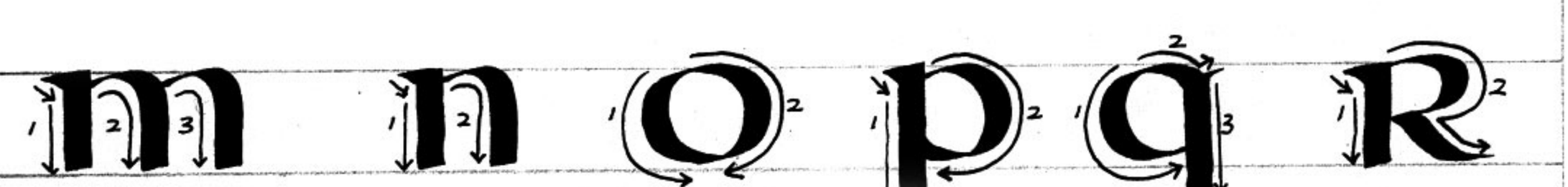
ПОЛУУНЦИАЛЬНЫЙ ШРИФТ

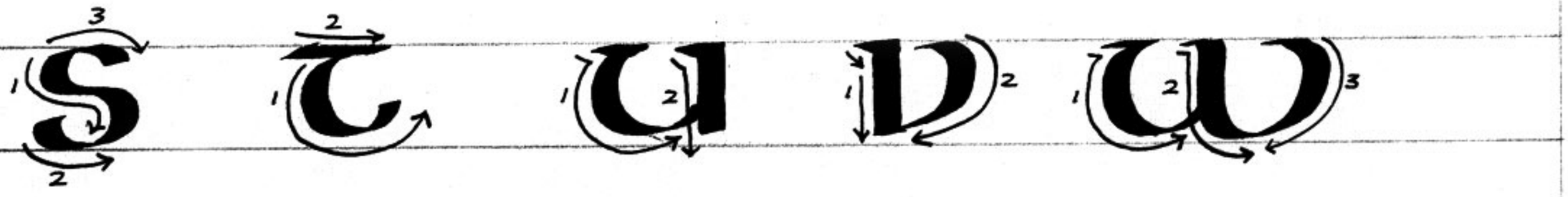
Высота – 4 пера; **угол наклона пера** – 15–20°; **угол наклона букв** – нет.

Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.









Старинное английское готическое письмо

Готический шрифт, как сказал Эдвард Джонстон, "овеян романтикой". Он ассоциируется в первую очередь с рыцарством, герольдами и титрами к фильму о дворе короля Артура или со средневековьем.

Готический стиль письма появился приблизительно в XII – XIII веках. По-английски его называют *"black letter"* (дословно "черные буквы"). Это название относится не столько к цвету используемых чернил, сколько к общему виду текста на странице. Манускрипты с большим количеством строк, написанных таким шрифтом, похожи на вязаную ткань из черных нитей. Более ранние формы готического письма назывались благодаря этому узору "текстурой".

В готическом шрифте буквы у́же, чем в его предшественнике, округлом унциальном. Линии, проводящиеся по направлению вниз, очень толстые, а наклонные линии едва заметны. Между толстыми линиями и отдельными буквами расстояние гораздо меньше.

Вероятно, верно то, что одной из причин появления готического шрифта стала возможность более быстрого написания текстов. Если писать с большей скоростью, особенно пером с косым срезом, более аккуратный округлый шрифт унциального письма естественным образом упрощается до более угловатого готического.

Готический шрифт стал основным стилем письма для официальных церковных документов. В XIII – XV веках для книг повсеместно использовалась готическая скоропись — батард. Кроме того, готическое письмо вместе с другими вошло в основу первых типографских шрифтов.

Готический шрифт очень живописен, но довольно непонятен. Рукопись, написанную таким шрифтом, очень трудно читать. Правда, готический шрифт очень компактен и позволял переписчикам поместить на странице гораздо больше текста, чем унциальный.

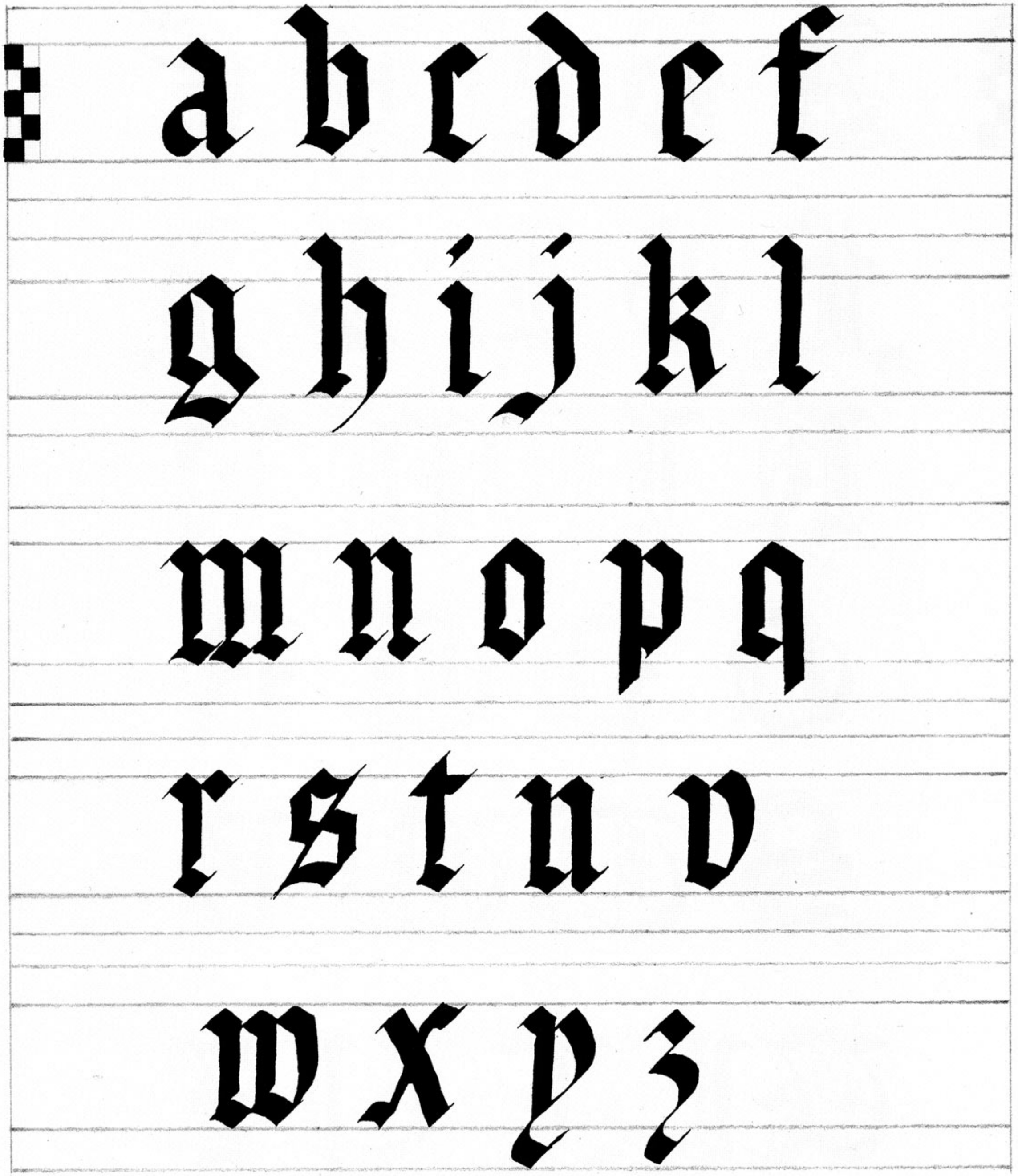
Мы советуем вам использовать готический шрифт в первую очередь для декоративных целей, а не писать им более или менее большие тексты.

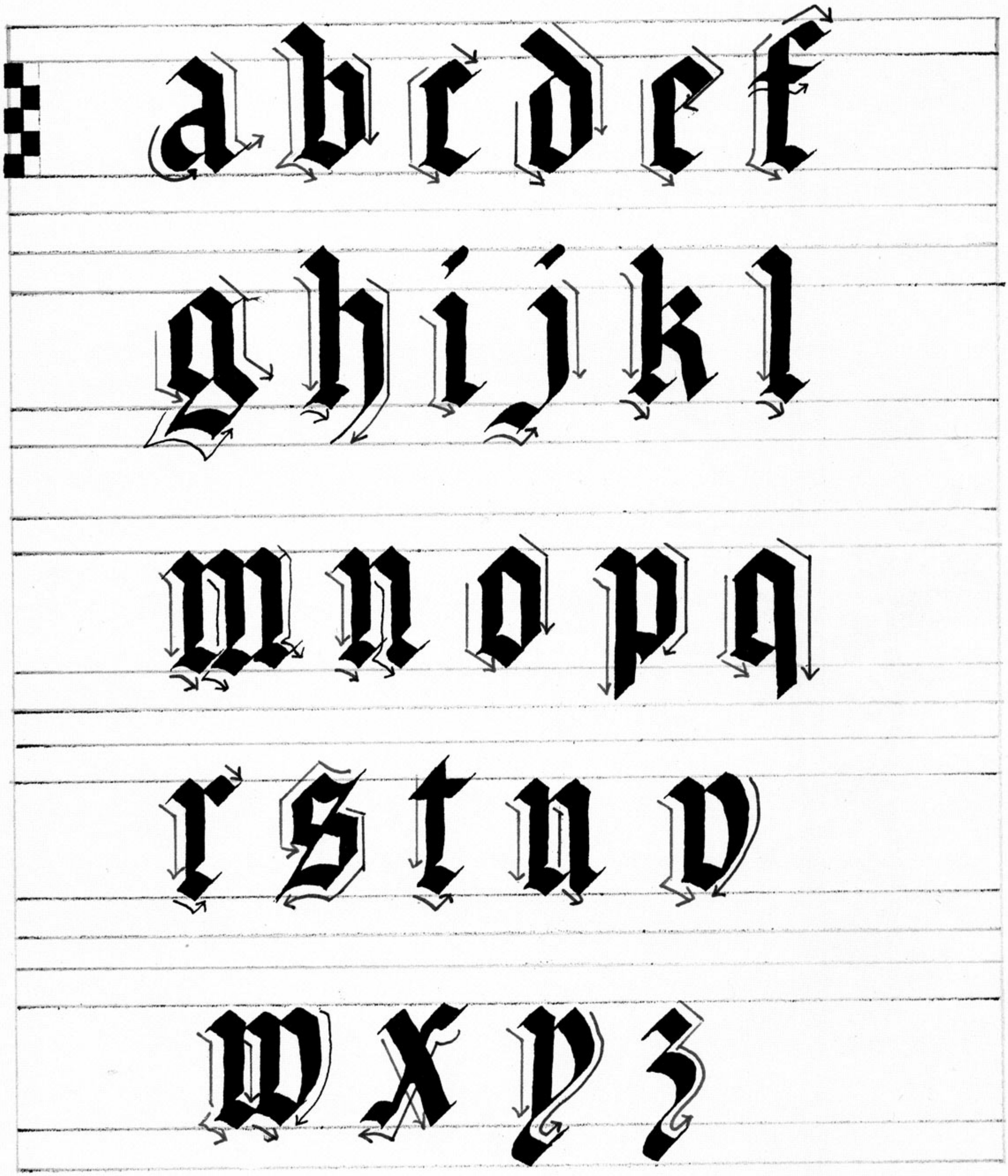
Напротив:
Полный алфавит *"textura quadrata"*, датированный концом XIV века.

A.a.a.b.c.d.
e.f.g.h.i.k.
l.m.n.o.p.q.r.s.t.
s.t.b.u.x.ÿ.z.t.9.
Ater
noster
qui es
in ce
lis sanctificetur no

ГОТИЧЕСКИЙ ШРИФТ

Высота заглавных букв – 6 перьев; **высота строчных букв без заключек** – 5 перьев;
угол наклона пера – 40°; **угол наклона букв** – нет.
Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.


abcdef
ghijkl
mnopq
rstuv
wxyz


abcdef
ghijkl
mnopq
rstuv
wxyz

solucat: et i
cel. Credo
i unu. offic.

Tu es pe

tr⁹ et sup hanc

pe tram edifica

ecclesi am meã am

et porte inferi

nõ p̃ualebũt aduer

sus e am et tibi da bo

celes regni clo

vii. feria

Ecclesiae tuae quesumus
dne preces et hostias
bi pacis xpi cõmendet ofo: ut
qd p illius gliã celebrem?
nob̃ pfit ad uenia. p. pfac.
Ecclesiae tuae supplic. ij. xyc. cõ.

Tu es petrus et sup

hanc petram edificabo

ecclesiam meam. pf

Letificet nos qs dñe
mun⁹ oblatio. ut
capto tuo prouo te mu
lem p̃dicam⁹. hic pro ul
clunam⁹ iolgeae laud
te. p. Sanctificet nos

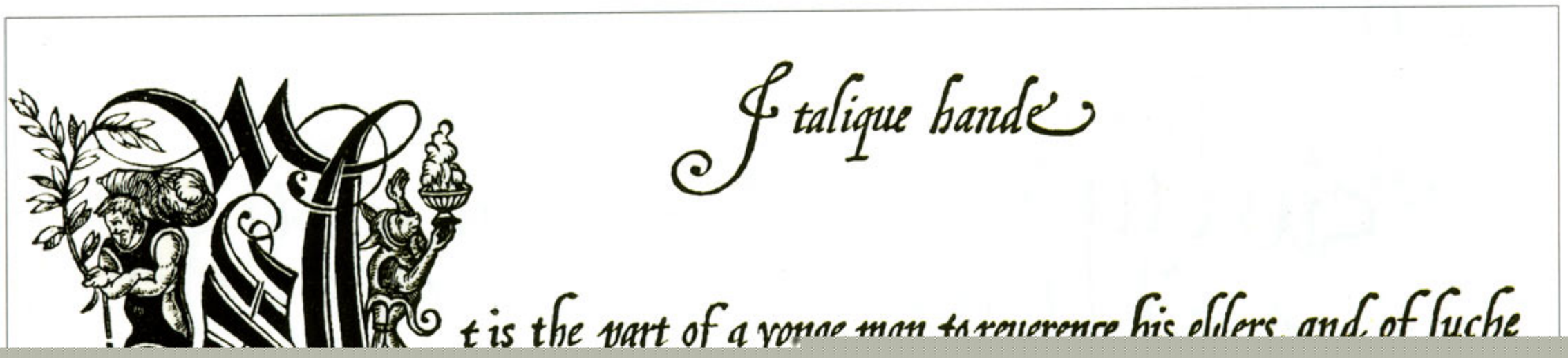
Celebrate

ste hic domus
et porta celi

Курсив

За готическим стилем письма последовал “гуманистический”. В эпоху Возрождения, в XV веке, увлекаясь классической древностью, итальянские художники на основе каролингского письма создали “гуманистическое”, более округлое, чем резкий, угловатый готический шрифт. Приблизительно в то же время появился напоминающий “гуманистический” шрифт – курсив. Однако в то время, когда “гуманистический” шрифт писался без наклона и был очень тщательно разработан, курсив был предназначен не столько для изящества, сколько для скорописи. При быстром письме буквы часто наклоняются вправо, соединяются друг с другом диагональными штрихами.

На развороте:
Чрезвычайно радующая глаз оригинальная интерпретация текста (Мелвин Стоун).



Lucis petrus et super

hanc petram edificabo ec

desiran me am. postea.

Fetificet nos q̃s dñe

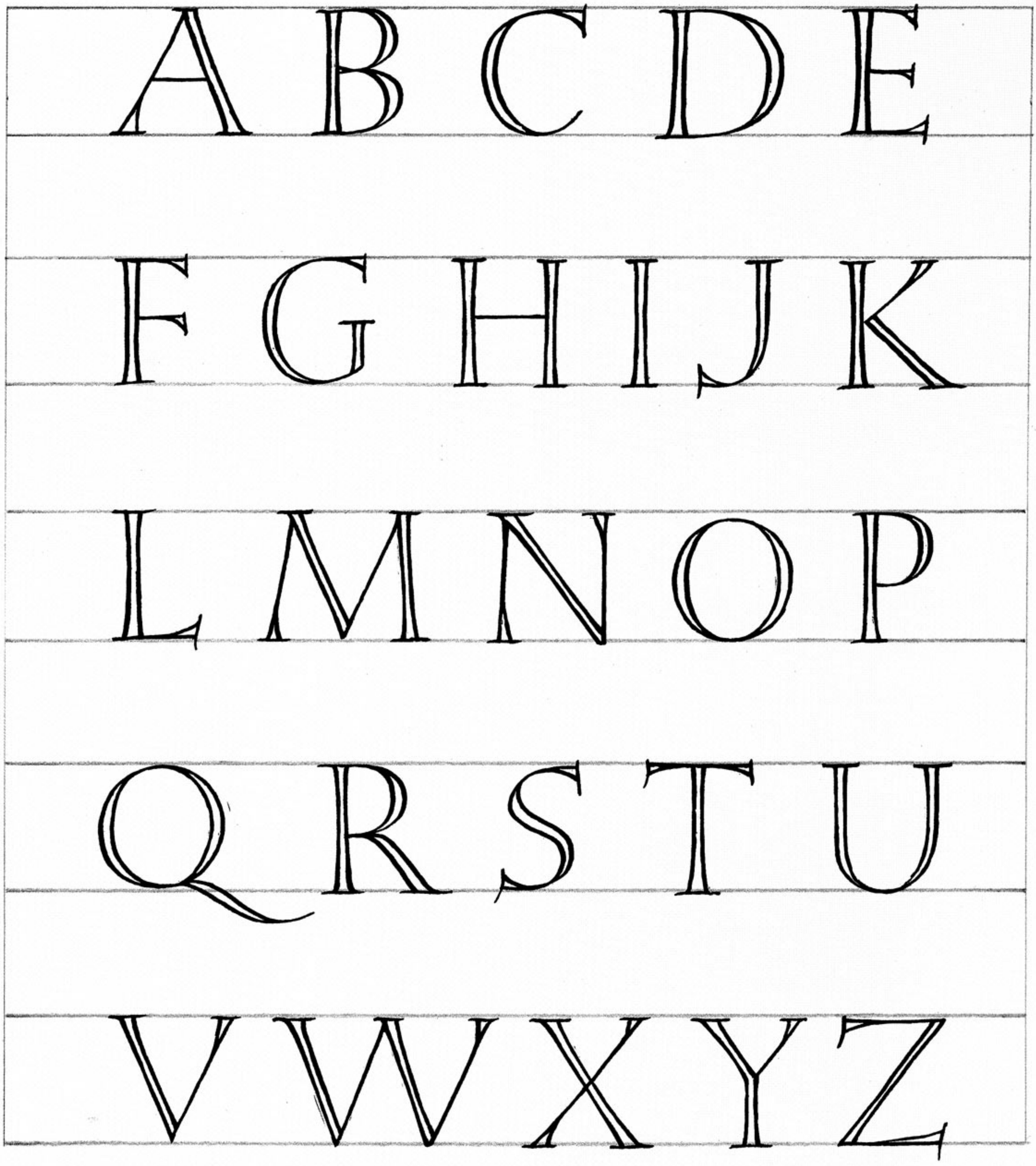
munᵃ oblatiõ. ut ti

i aplo tuo pncpo te mrãabi

lem pdicam. hc pcepta uiuẽdi tu

e cũnctam ꝑ uolũtate laudita

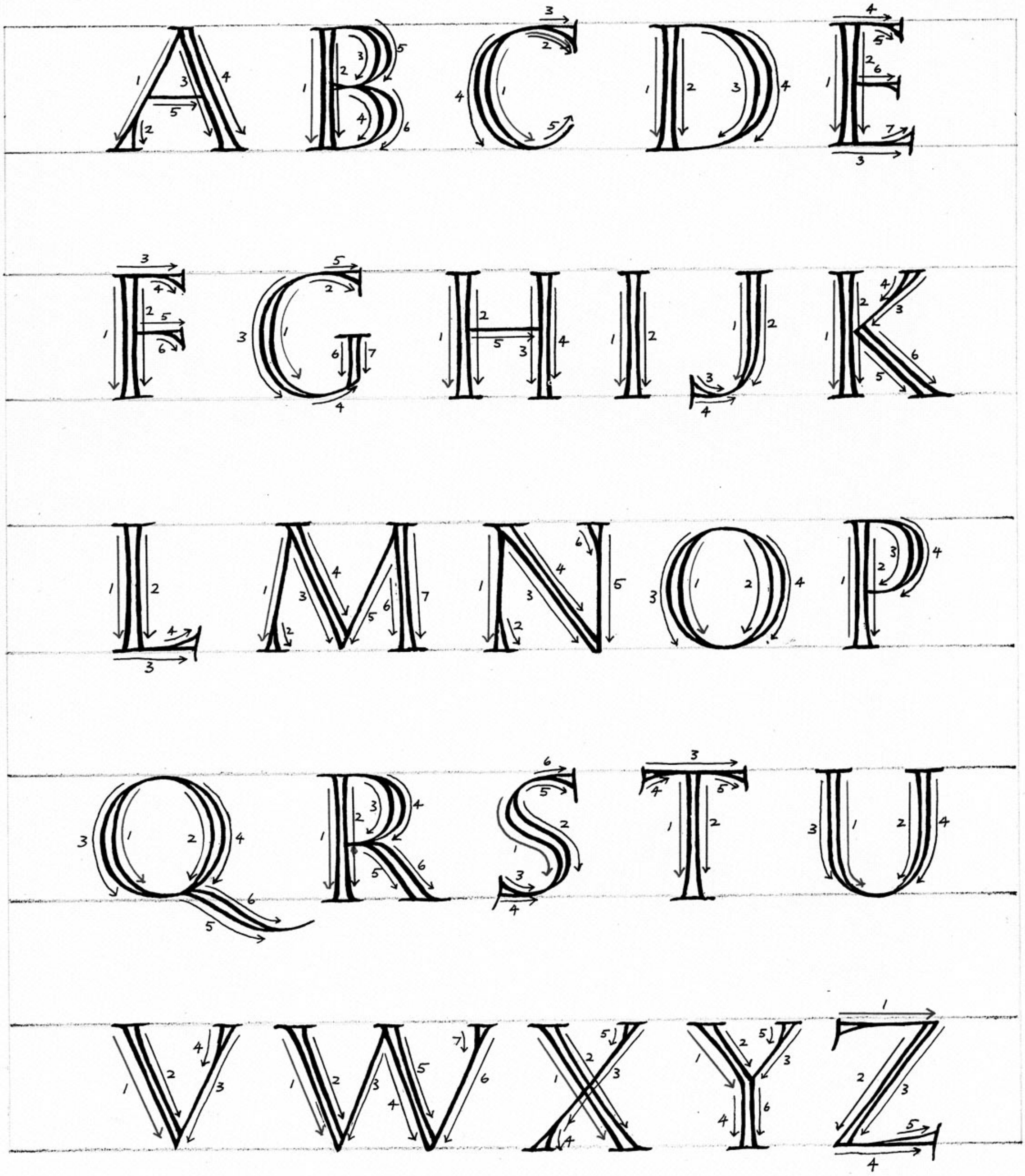
te. p. Ꝺ ndm cũ eode fili tuũ dñm. oꝫ



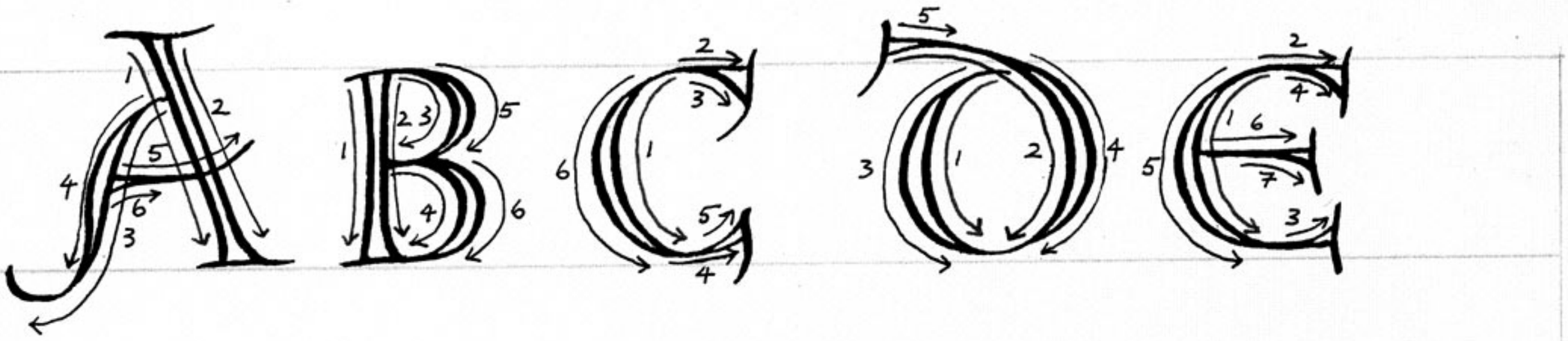
ВЕРСАЛИ

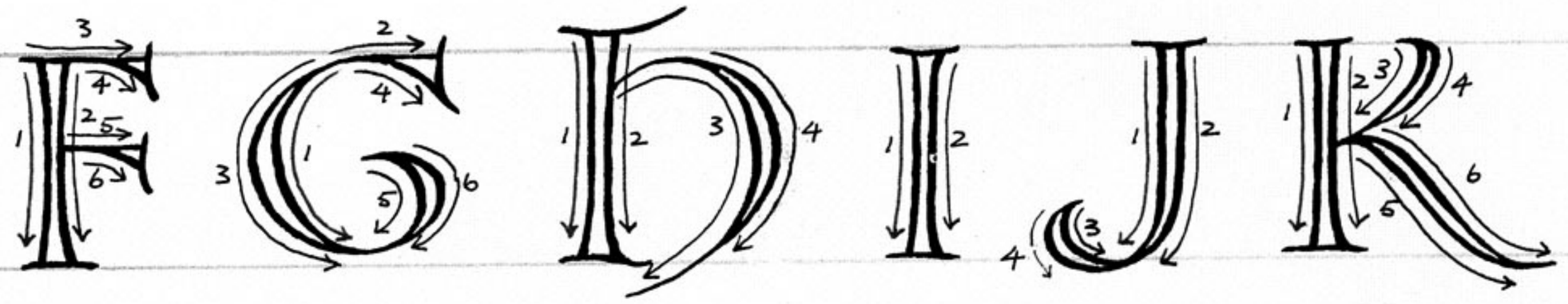
Высота – 8 перьев; **угол наклона пера** – горизонтальное положение или 80°.

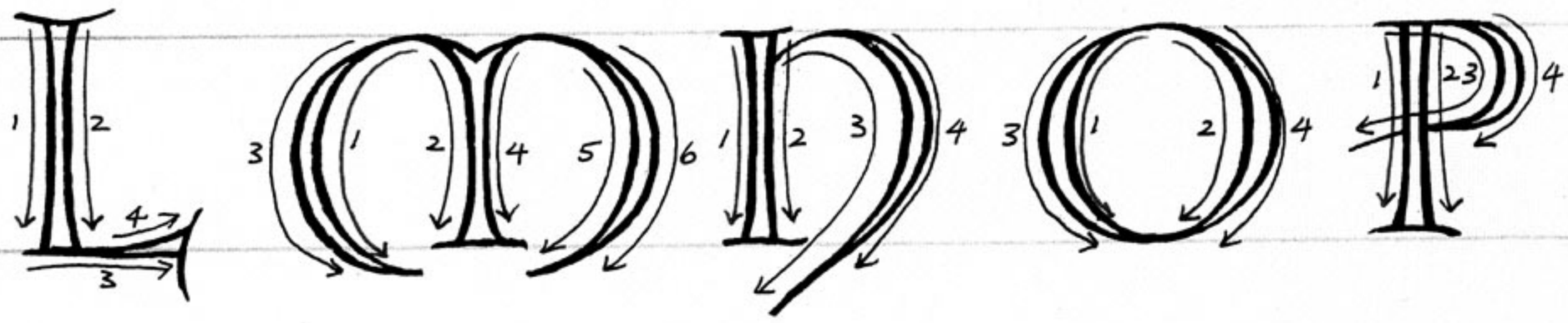
Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.



ЛОМБАРДИЧЕСКИЕ ИНИЦИАЛЫ







На следующем развороте:
Фрагмент современной работы Хэйзел Долби.

◇ OH HYRE LUD-IN HER LAHGUAGE◇ ICH LIBBE-I LIVE◇ SEMLOKEST-SEEMLIEST◇

LYHT-ALIGHTED

BYTUENE MERSHE AND ĀVERIL
WHEN SPRAY BIGINNETH TO SPRINGE
THE LUTEL FOUL HATH HIRE WYL
ON HYRE LUD TO SYNGE
ICH LIBBE IN LOVE-LONGINGE
FOR SEMLOKEST OF ALLE THYNGE
HE MAY ME BLISSE BRINGE
ICH AM IN HIRE BAUNDOUN

AN HENDY HAP ICHABBEY-HENT
ICHOT FROM HEVENE IT IS ME SENT
FROM ALLE WYMMEN MY LOVE IS LENT
AND LYHT ON ALYSOUN

◦BAUNDOUN-THRALDOM◦HENDY-GRACIOUS◦Y-HENT-RECEIVED◦ICHOT-I WOT

Основной шрифт

Напротив:
Титульный лист студенческого реферата по истории игрушек, написанного основным шрифтом.

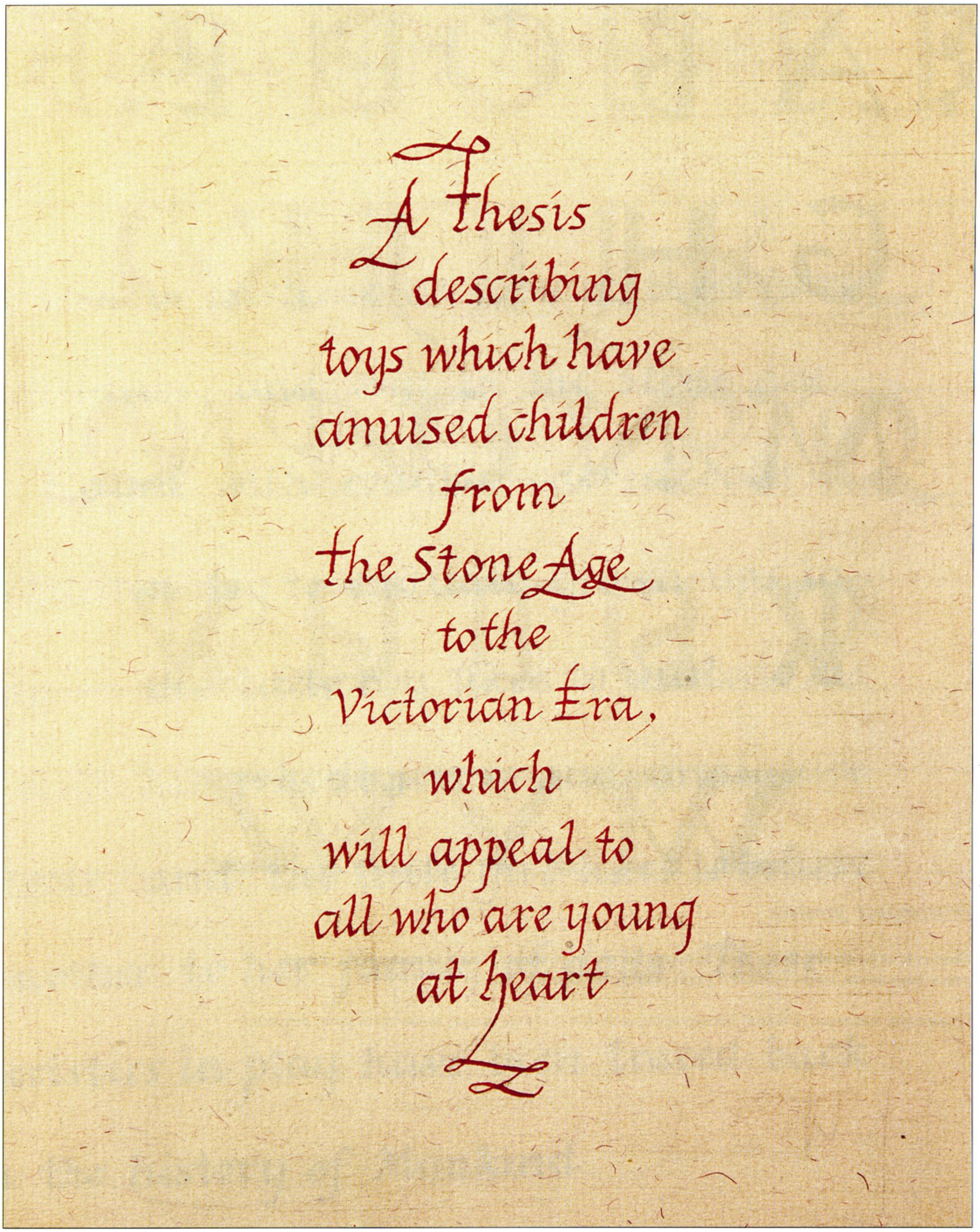
Внизу:
Цветочный календарь, выполненный основным шрифтом (Энн Брайтмор-Армор).

Эдварду Джонстону приписывается роль отца современной каллиграфии. Он оказал огромное влияние на развитие этого искусства в XX веке. По сути дела, многие его ученики стали ведущими специалистами в каллиграфии и типографии своего поколения.

В конце XIX века наблюдалось возрождение интереса к искусству каллиграфии. Именно тогда Эдвард Джонстон стал учеником Уильяма Морриса. К 1906 году он уже стал учить других традиционной каллиграфии, а затем создал для учеников свой знаменитый основной шрифт. В основу этого нового стиля письма он взял унциальное английское письмо X века, которое в свое время изучал вместе с остальными традиционными шрифтами. Строение букв очень напоминает исходный шрифт, но Джонстоном были введены более упрощенные формы специально для пера с широким кончиком.

Основной шрифт Джонстона до сих пор является одним из лучших способов знакомства с каллиграфией. Это отличная возможность начать исследование других стилей и научиться приспосабливать их к собственной манере письма.

Данный пример иллюстрирует основной шрифт Джонстона.


A thesis
describing
toys which have
amused children
from
the Stone Age
to the
Victorian Era,
which
will appeal to
all who are young
at heart
L

ОСНОВНОЙ ШРИФТ

Высота строчных букв без заключек – 4 пера; **выносные элементы** – 3 пера;
угол наклона пера – 30–35°; **угол наклона букв** – нет.

Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q
R S T U V
W X Y Z

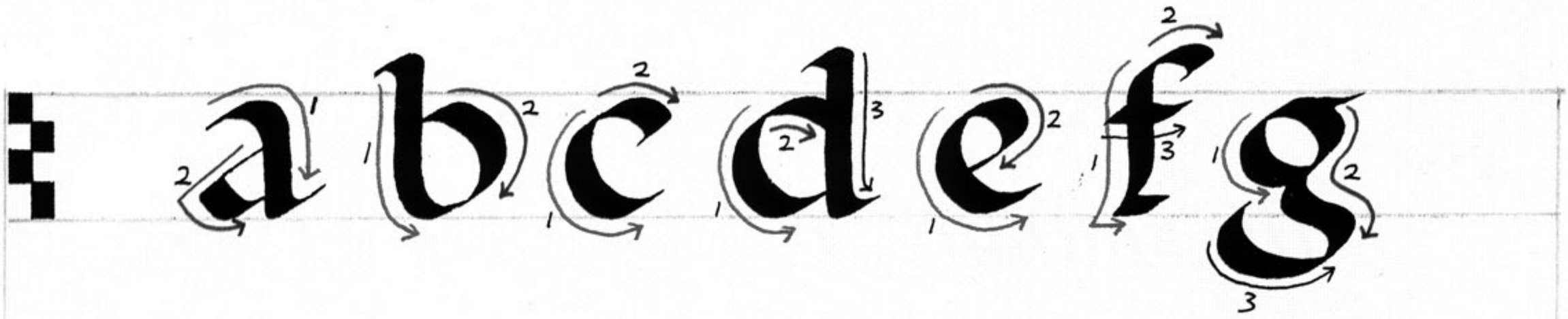
a b c d e f g

h i j k l m

n o p q r s

t u v w

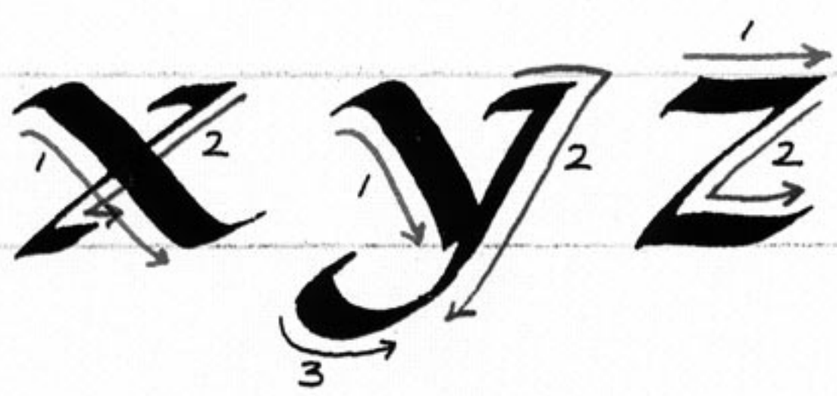
x y z


a b c d e f g

h i j k l m

n o p q r s

t u v w


x y z

Орнаменты, позолота и завитки

Когда вы обретете некоторую уверенность в написании шрифтов, о которых мы вам рассказали, и возьметесь за собственные проекты, стоит некоторое время посвятить исследованию мира орнаментов.

Мы уже говорили о версалях, виде буквиц, которые можно помещать в начале раздела и которые, благодаря своей декоративности, могут улучшить внешний вид текста. В процессе выполнения какой-либо каллиграфической работы вы сочтете нужным сделать ее интереснее, применив для этого какое-нибудь украшение.

Иллюминированные буквы

Самый простой способ украсить рукопись — это ввести в нее немного цвета. Если, например, вы пишете несколько строк на одной странице, часть строк можно написать не черными, а красными чернилами. Добавление красного — очень простой способ иллюминирования. Его раньше называли рубрикацией. Этот стиль появился в древних манускриптах, в частности в церковных документах, а позднее перешел в печатные работы с текстом, набранным курсивом.

Прекрасный образчик хорошо сбалансированного иллюминирования буквы.

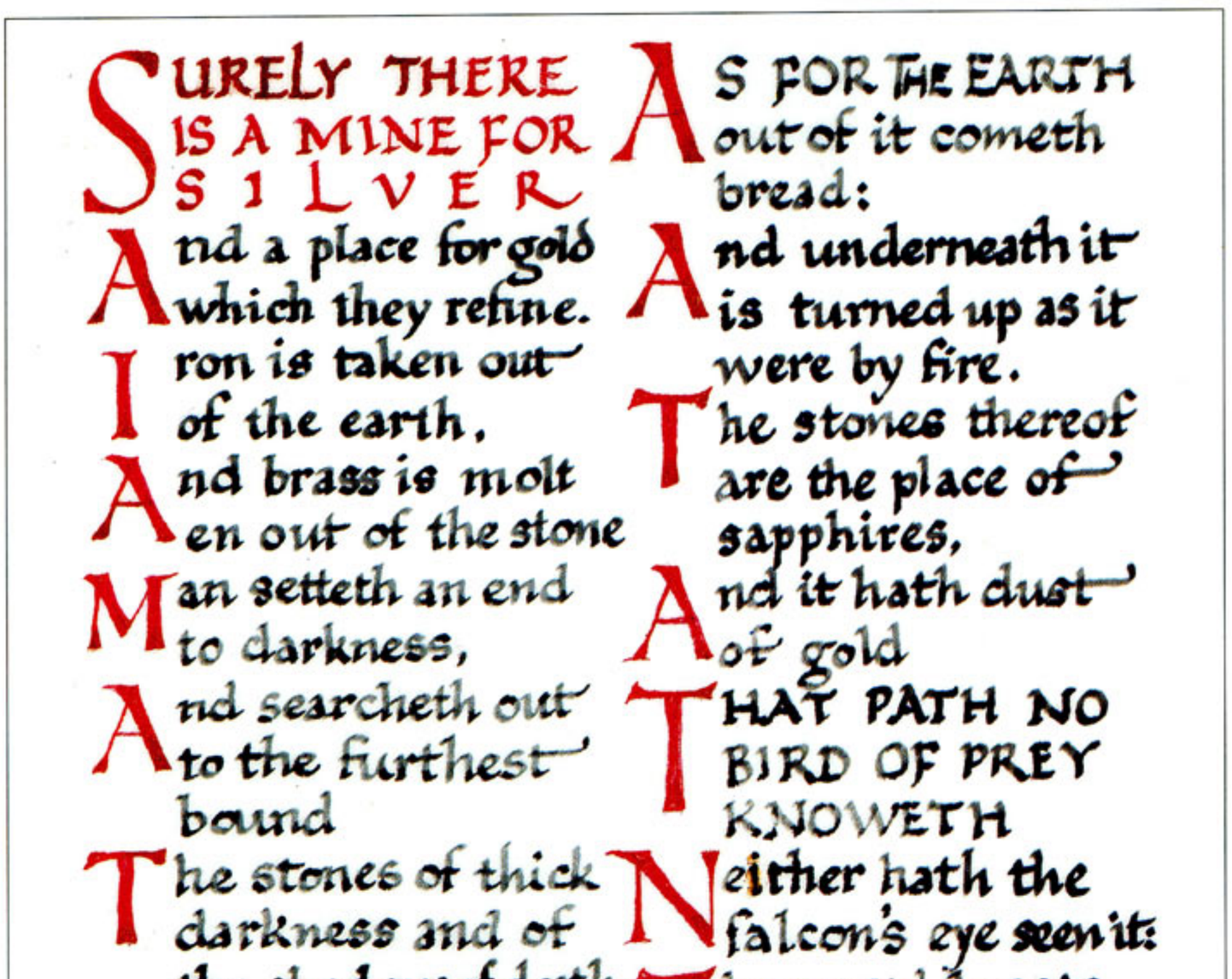
Версали, используемые для выделения начала текста, тоже можно раскрашивать. Внешние элементы можно заполнить цветом, а если вы готовы к смелым экспериментам, попробуйте нарисовать в цвете всю букву или использовать разные цвета для контуров и заполнения буквы. Если у прописной буквы или версаля есть очко, как например у B, D, G, O, P, Q и R, то в нем можно разместить картинку.

Позолота

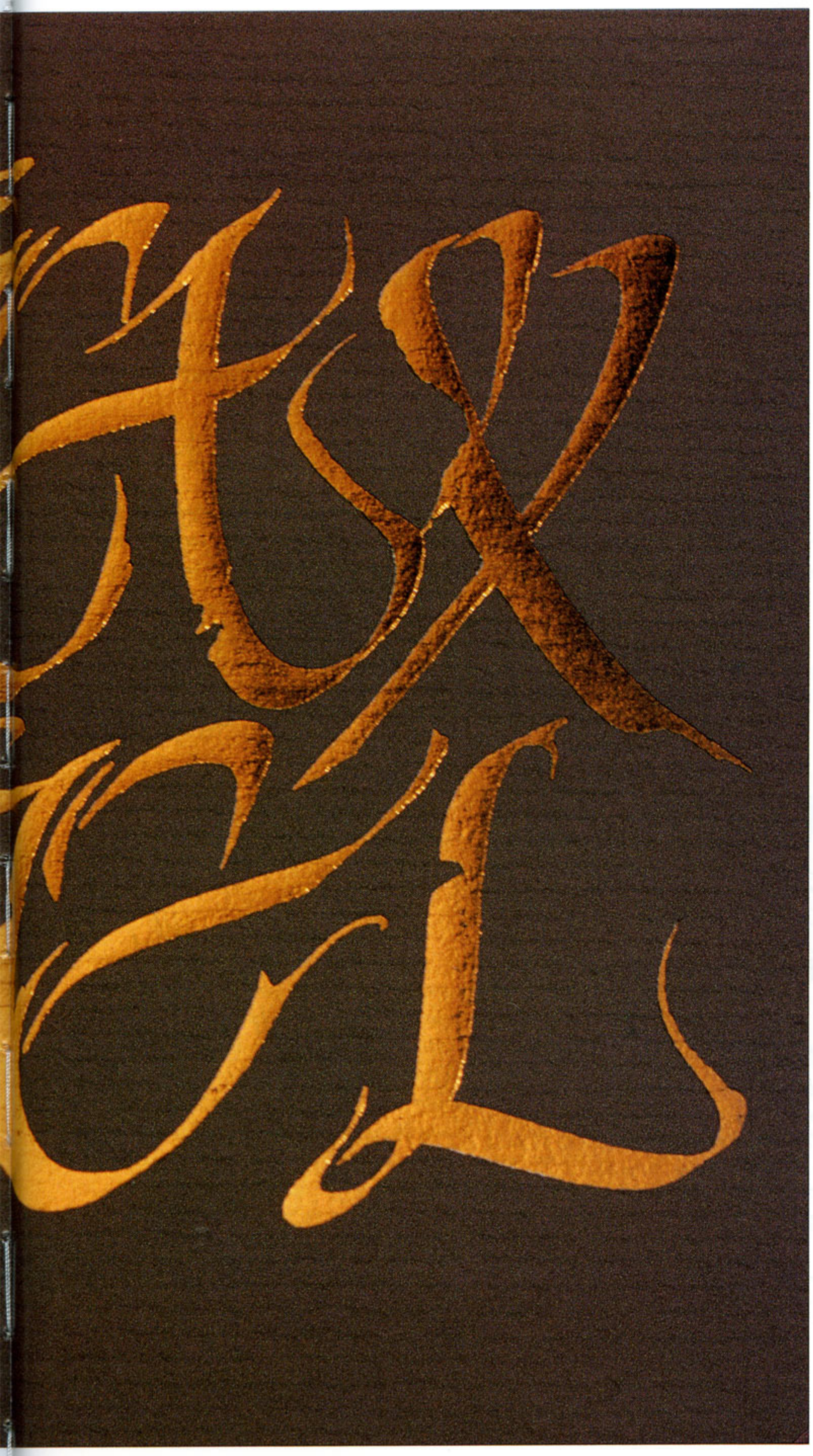
Большие прописные буквы можно позолотить либо золотой фольгой, либо краской. Самый простой способ — сначала нарисовать контуры буквы, потом закрасить ее золотой краской — гуашью или какой-либо другой.

Если вы хотите позолотить букву, сперва нарисуйте ее контуры, а затем покройте внутреннюю область клеем ПВА.

Дайте ему высохнуть, затем немного нагрейте клей, подышав на него или направив на него горячую струю воздуха из фена, чтобы он стал немного липким. Положите золотой листок прямо на букву, и позолота


SURELY THERE
IS A MINE FOR
SILVER
And a place for gold
which they refine.
Iron is taken out
of the earth,
And brass is molt
en out of the stone
Man setteth an end
to darkness,
And searcheth out
to the furthest
bound
The stones of thick
darkness and of
the shadow of death.
HE BREAKETH
open a shaft away
from where men
sojourn;
They are forgotten
of the foot that
passeth by;
They hang afar from
men, they swing
to and fro.
AS FOR THE EARTH
out of it cometh
bread:
And underneath it
is turned up as it
were by fire.
The stones thereof
are the place of
sapphires,
And it hath dust
of gold
THAT PATH NO
BIRD OF PREY
KNOWETH
Neither hath the
falcon's eye seen it:
The proud beasts
have not trodden it
Nor hath the fierce
lion passed thereby
HE PUTTETH FORTH
his hand upon
the flinty rock;
HE OVERTURNETH
the mountains
by the roots.

"Рубрицированный" текст.
Копия работы Эдварда Джонстона.



Украшенный фольгой текст, изначально использовавшийся для рождественской открытки. См. также стр. 48 (Эван Клейтон).

пристанет к клею. Аккуратно прогладьте это место шелковой тряпочкой и осторожно снимите фольгу.

Золотая фольга недешева, но с ней стоит поэкспериментировать. Кроме использования фольги так, как описано выше, с ее помощью можно создавать очень изысканные буквицы.

Нарисуйте буквицу карандашом и раскрасьте ее. Затем добавьте позолоту с помощью золотой фольги. Ищите вдохновение и новые идеи в средневековых манускриптах.

Завитки

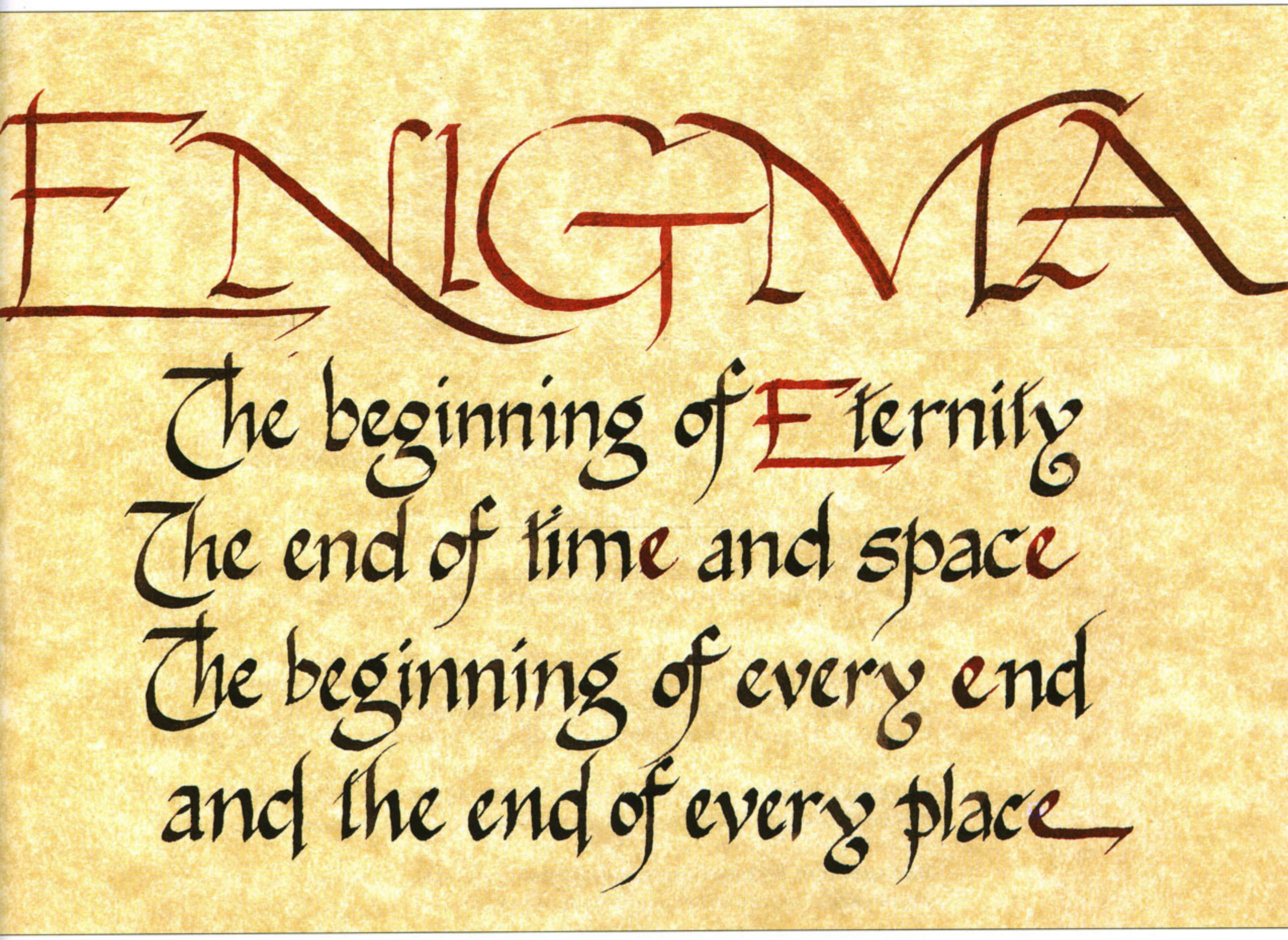
Эпоха вычурных завитков началась в XVI веке, когда завоевало популярность курсивное письмо. Самое важное, что нужно помнить, когда делаешь завитки, — то, что они всегда должны усиливать общее впечатление от работы, но не довлеть над ней.

Это означает, что не стоит пририсовывать завитки к каждой букве. Одного-двух аккуратно выполненных украшений достаточно, чтобы работа очень выиграла.

Есть такие образцы каллиграфического письма, которые почти целиком состоят из завитков — не только в тексте, но и по краям страницы. Для наших целей разумнее будет сначала остановиться на чем-то попроще.

Можно добавлять завитки практически к любому стилю письма, но

Образец росчерков и завитков конца XVII века из "Рая каллиграфа" Джона Седдона.



каждому шрифту лучше всего подходят какие-то свои. Особенно хороши для завитков курсив, основной шрифт и готический шрифт.

Важно знать, что, для того чтобы завитки были более единообразными, в них должны быть одинаковые просветы.

Добавляйте завитки только к тем частям букв, которые можно удлинить. Это кажется очевидным, но некоторые буквы действительно лишены элементов, к которым можно что-то пририсовать.

Завитки не должны нарушать общие пропорции основного текста.

Если завиток идет от первой строки стихотворения и пересекает вторую, нарушается все равновесие текста. Помните: завитки нужно применять аккуратно и вдумчиво.

Глоссарий

Велень – тонкий пергамент из кожи ягненка, теленка или козленка, имеющий гладкую поверхность.
Версаль (буквица) – большая декоративная буква в начале текста или абзаца.
Верхний выносной элемент – часть строчной буквы, которая выходит за рамки основной высоты.
Высота строчных букв без заключек – высота букв без верхних и нижних выносных элементов.

Готическое письмо – распространенное в средние века письмо, состоящее из тяжелых, близко расположенных друг к другу букв.
Гуашь – непрозрачная водяная краска. Другое название – краска для проектировщика.
Гусиное перо – орудие письма, сделанное из хвостового или махового пера птицы (это может быть гусь, лебедь или индюк).

Заглавные буквы – маюскулы одной высоты.
Засечка – короткий штрих на конце буквы.

Иллюминированные буквы – скорее не написанные, а раскрашенные. См. версали.

Капитальное письмо – вид латинского письма периода Римской империи; письмо сплошь заглавными буквами (маюскул).
Каролингское письмо – стиль строчных букв (минускул), введенный в VIII веке.
Классическое каллиграфическое письмо – очень плавный вид курсива с завитками.
Курсив – быстрый неофициальный стиль письма, а также шрифт, в котором буквы наклонены вправо и имеют скорее овальную, чем округлую форму.

Латинский шрифт – официальный шрифт из заглавных букв, созданный римлянами.

Манускрипт – любой письменный документ, созданный до начала книгопечатания.
Маюскулы – прописные буквы.
Минускулы – строчные буквы.
Нижний выносной элемент – часть строчной буквы, опускающаяся ниже основной линии.

Основная линия – линия, на которой пишутся все буквы. Это нижняя граница высоты строчных букв без заключек.
Очко – округлая часть буквы.

Пергамент – специально обработанные кожи животных, применявшиеся как основной материал для письма, до изобретения бумаги.
Позолота – украшение буквы золотой фольгой.
Поперечный штрих – горизонтальная линия в букве.

Рустическое письмо – неофициальный стиль письма, основанный на заглавных буквах капитального письма.

Тростниковое перо – перо, сделанное из тростника.
Текстура – латинское слово, означающее "вязаный". Используется для описания готического письма с очень густо и ровно расположенными буквами.

Унциальное письмо – латинский шрифт маюскул. Буквы округлые, с короткими выносными элементами.

Хвостик – нижний косой штрих в буквах Q и строчной "у".

Дополнительная литература

The Art of Calligraphy. David Harris, Dorling Kindersley, 1995

Calligraphic Styles. Tom Gourdie, Studio Vista, 1979

The Calligrapher's Handbook. Edited by Heather Child, A&C Black, 1985

Calligraphy Masterclass. Edited by Peter Halliday, Collins, 1990

The Calligrapher's Project Book. Susanne Haines, Collins, 1987

Capitals for Calligraphy. Margaret Shepherd, Thorsons Publishing, 1981

The Craft of Calligraphy. Dorothy Mahoney, Pelham Press, 1981

Historical Scripts. Stan Knight, A&C Black, 1984

The Iluminated Manuscript. Janet Backhouse, Phaidon, 1979

Lettering Design. Michael Harvey, Bodley Head, 1975

100 Easy Calligraphy Projects. G. Roland Smith, Thorsons Publishing, 1989

Pen Lettering. Ann Camp, A&C Black, 1984

The Practical Guide to Calligraphy. Rosemary Sassoon, Thames & Hudson, 1989

The Story of Writing. Donald Jackson, Taplinger, 1986

The Universal Penman. George Bickham, Dover Publications, 1965

Writing, Illuminating & Lettering. Edward Johnston, A&C Black, 1985

Доступный практический курс по творческой каллиграфии для начинающих – от основ до более сложных примеров, как современных, так и исторических. Другими словами, перед вами превосходное, богато иллюстрированное пособие по искусству красивого письма.

ISBN 985-407-090-5

4 600947 003384

Спасибо большое ILIOS, за эту замечательную книгу. =)
iRON